

2024
ГОД СЕМЬИ

Министерство культуры
Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры»
Факультет хореографии

общественно значимое мероприятие
в сфере образования
(в рамках федерального проекта «Творческие люди»)

МАСТЕРСКАЯ НАРОДНОГО ТАНЦА

УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ
«РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ
КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ»

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет хореографии
Кафедра народного танца

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

Учебно-методическое пособие

Кемерово 2024

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Факультет хореографии
Кафедра народного танца

Бондаренко А. А., Моисеенко Р. Н., Палилей А. В.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

Учебно-методическое пособие

Всероссийский практико-ориентированный форум
РОЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНОГО КОДА.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Кемерово 2024

Утверждено на заседании кафедры народного танца факультета хореографии
ФГБОУ ВО «КемГИК» 18.09.2024 г., протокол №2.

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом факультета
хореографии 25.09.2024 г., протокол №1

Рецензенты:

Щанкин В. И., доцент кафедры балетмейстерского творчества факультета
хореографии Кемеровского государственного института культуры,
заслуженный работник культуры РФ

Бондаренко С. Г., доцент кафедры народного танца факультета хореографии
Кемеровского государственного института культуры

Бондаренко А. А., Моисеенко Р. Н., Палилей А. В.

Русский народный танец как фактор сохранения национальных традиций: учебно-методическое пособие для руководителей любительских хореографических коллективов, преподавателей ДО, СПО, ВО / А. А. Бондаренко, Р. Н. Моисеенко, А. В. Палилей, - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2024. – 58 с. Текст непосредственный.

В пособии рассматриваются особенности исполнения русских танцев, своеобразие лексики и особенности их исполнения в любительских хореографических коллективах регионов России.

Пособие адресовано руководителям и специалистам в области хореографического искусства, педагогам системы дополнительного образования, преподавателям ДО, СПО, ВО руководители любительских хореографических коллективов, изучающим хореографическое искусство и педагогику хореографии.

Содержание

	Стр.
Введение.....	6
Глава 1. Русская танцевальная культура: истоки и современность.....	9
1.1 Этапы развития русской танцевальной культуры	9
1.2 Виды русского народного танца	11
1.3. Хореографический текст в русской танцевальной культуре на современном этапе развития	21
Глава 2. Интеграция русского танца в систему духовно-нравственного воспитания молодёжи.....	26
2.1 Развитие духовно-нравственных качеств молодёжи посредством русского народного танца.....	26
2.2 Православная культура как часть художественной культуры русского народного танца	31
Глава 3. Русский народный танец в современном культурном медиапространстве России	39
3.1 Медиапространство – технический ресурс как инструмент поддержания популяризации русской танцевальной культуры	39
3.2 Способы популяризации народного танца среди современного поколения.....	43
Глава 4. Хореографическая композиция по народно-сценическому танцу: русский народный танец «Кузбасская веселуха».....	44
4.1. Экспликация творческо-исполнительской работы «Кузбасская веселуха».....	44
Заключение.....	56
Список литературы.....	57

Введение

Одной из актуальных проблем в художественном творчестве в настоящее время является изучение традиций русского танцевального творчества. На современном этапе это является необходимым в развитии нашего общества. Толерантность по отношению к культурам разных национальностей, населяющих Российскую Федерацию, даёт возможность на изучение, взаимообогащение и художественное разнообразие нематериального культурного наследия социокультурного пространства. Развитие культуры русского народа позволит сохранить и донести подрастающему поколению формы и виды русских народных традиций. Необходимо повышать интерес к русской народной хореографии, пропагандировать и сохранять традиции русского народа.

Цель учебно-наглядного пособия состоит в изучении особенностей развития и сохранения русской танцевальной культуры, трансформации на современном этапе, исследования новых методов и приёмов для популяризации русского народного танца.

Основная задача: определить особенности развития и разновидности русского народного танца, изучить его традиции, определить методы использования в танцевальной практике, в программах учебных заведений и коллективах художественной самодеятельности Сибирского региона.

В настоящее время издаются учебные и электронные пособия, посвященные русским танцам, проходят мастер-классы ведущих педагогов России, публикуются методические рекомендации в сфере педагогической деятельности, по которым можно ознакомиться с методикой работы над техникой, стилем исполнения танцевальных движений и танцевальных композиций в целом, с особенностями воплощения на современной сцене лучших образцов народного танцевального искусства.

Данное учебно-наглядное пособие расширит познания в области выразительных средств танцевального искусства на определенном

историческом этапе, совершенствования исполнительской техники танцевальных движений, комбинаций и композиций в целом, будет способствовать формированию у руководителей и педагогов следующих компетенций:

- способность понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе;
- способность осуществлять творческую деятельность в сфере искусства.

Многолетняя работа авторов учебно-методического пособия в ансамбле народного танца «Молодой Кузбасс» Кемеровского государственного института культуры, неоднократное участие в международных и всероссийских конкурсах и фестивалях, российских и региональных мастер-классах по народно-сценическому танцу, а также опыт собственной педагогической деятельности в высших учебных заведениях культуры и искусства явилось основой создания данного пособия.

Учебно-наглядное пособие состоит из четырех глав:

В первой главе «Русская танцевальная культура: истоки и современность» рассматриваются основные этапы развития русской танцевальной культуры, дается характеристика видам русского народного танца, приводится анализ хореографического текста в русской танцевальной культуре на современном этапе развития.

Во второй главе «Интеграция русского танца в систему духовно-нравственного воспитания молодёжи» приводятся способы развития духовно-нравственных качеств молодёжи посредством русского народного танца, понимание христианских православных праздников и обрядов как части художественной культуры русского народного танца,

В третьей главе «Русский народный танец в современном культурном медиапространстве России» рассматриваются два способа:

- применения технического ресурса как инструмента поддержания популяризации русской танцевальной культуры;

-популяризации народного танца среди современного поколения.

В четвертой главе представлена творческо-исполнительская работа в форме экспликации хореографической композиции «Кузбасская веселуха».

Учебно-наглядное пособие предназначено руководителям и специалистам в области хореографического искусства, педагогам системы дополнительного образования, преподавателям ДО, СПО, ВО руководители любительских хореографических коллективов, способных осуществлять педагогическую деятельность и методически грамотное руководство творческими коллективами. Оно призвано помочь не только в освоении теории и методики русского танца, но и в овладении характером, стилем, манерой и техникой исполнения.

Глава 1. Русская танцевальная культура: истоки и современность

1.1 Этапы развития русской танцевальной культуры

Танец — вид искусства, в основе которого лежит создание художественных образов посредством выстраивания непрерывного ряда выразительных пластических движений, фигур и положений человеческого тела. Танец тесно переплетается с музыкой, предопределяющей своим эмоциональным содержанием рождение образной хореографической композиции.

Русский народный танец - один из наиболее распространенных и древних видов народного творчества. Он возник на основе трудовой деятельности человека. В танце народ передает свои мысли, чувства, настроения, отношения к жизненным явлениям. Большинство танцев было связано с культом земледелия, природным циклом, с подражанием повадкам животных.

Развитие русского народного танца тесно связано со всей историей русского народа. Каждая новая эпоха, новые политические, экономические, административные и религиозные условия отражались в формах общественного сознания, в том числе и в народном творчестве. Все это несло с собой известные перемены в быту русского народа, что, в свою очередь, накладывало отпечаток и на танец, который на многовековом пути своего развития подвергался различным изменениям.

Танец и музыка родились как потребность людей в проявлении чувств, в художественной форме передавая ощущения красоты жизни, отображая трудовые процессы, давая выход жизненной энергии. В V-VII веках народные танцы исполнялись в лоне «игрищ». На их характер налагали отпечаток древние языческие представления. В VIII-IX веках складывается первое древнерусское государство — Киевская Русь. Принятие христианства способствует развитию культуры: возводятся храмы, развивается письменность. Народное творчество получает выражение в скоморошестве. Скоморохи сыграли огромную роль в развитии и популяризации русского

народного танца, происходит зарождение сценической формы народных танцев.

В конце XV столетия русский народ окончательно освобождается от татаро-монгольского ига. Это способствует мощному подъёму русской национальной культуры. В новый период истории (примерно конец XVII в.) продолжали складываться и развиваться народные песенные жанры. К этому времени формируется и русская народная танцевальная культура. XVIII век ознаменовался появлением нового государства – Российской империи. В этот период происходят серьёзные преобразования в культуре. Танец приобретает светский характер. В народе русский танец не только сохраняется, но и развивается, принимая новые разновидности. Так, в результате влияния западных салонных танцев в русском быту появляются кадрили, ланце, полька и др. Попадая в деревню, они коренным образом изменяются, приобретают типично русские черты, манеру и характер исполнения. После Октябрьской революции массовые любительские коллективы, возникшие почти во всех областях России, сумели поднять огромные пласты народного песенного и танцевального искусства, вывести русский народный танец на большую сцену. Если раньше русские танцы и пляски исполнялись в основном на праздниках, игрищах, свадьбах, то теперь они занимают большое место в репертуаре профессиональных театров.

Современные собиратели, исследователи, хореографы сумели показать многообразие русской хореографии. Русский народный танец проходит такой же путь развития, как и народная песня, музыка: от бытового исполнения в народе через тщательное изучение и авторскую интерпретацию хореографа – к исполнению на сцене. Танцевальное русское народное творчество не есть не что неизменное. Со временем ряд элементов отмирает и рождаются новые. Танец кристаллизуется и совершенствуется. Наносные, случайные элементы живут в нём временно и быстро отмирают, а всё то, что передаёт черты национального характера, остаётся, переходит из поколения в поколения.

Трудно определить, сколько народных плясок и танцев сегодня бытует в России. Их просто невозможно сосчитать. Они имеют самые разнообразные названия: иногда по песне, под которую танцуются («Камаринская», «Сени»), иногда по количеству танцоров («Парная», «Четверка»), иногда название определяет рисунок танца («Плетень», «Воротца»). Но во всех этих столь различных танцах есть что-то общее, характерное для русского танца вообще: это широта движения, удаль, особенная жизнерадостность, поэтичность, сочетание скромности и простоты с большим чувством собственного достоинства.

Русские танцы... Тот, кто видел их хоть раз, не сможет забыть их волнующей, зажигательной красоты. Чем же покоряют эти танцы людские сердца? Безудержной удалью добрых молодцев-плясунов или плавной поступью русских красавиц? Задорными плясками или задумчивыми хороводами? А может быть, тем, что именно в них, в этих танцах, видим мы и чувствуем душу русского народа, нашей России - веселую и открытую, сильную и добрую - прекрасную душу великой нашей Родины.

На протяжении многих сотен лет русский народный танец, развиваясь, приобретал устойчивые признаки – форму и стиль исполнения, танцевальную тематику, песенно-музыкальное сопровождение, определенную композицию, количество участников и др.

1.1 Виды русского народного танца

Ученые выделяют три основных вида русского народного танца: хоровод, пляска, кадриль.

Хоровод.

Танец, песня и игра в хороводе неразрывно и органично связаны между собой. Хоровод объединяет и собирает большое количество участников. Хоровод - это массовое народное действо, где пляска, или просто ходьба, или игра неразрывно связаны с песней. Хороводы имеют культово-обрядовую, социальную и бытовую темы. Участники хоровода держатся, как правило, за

руки, иногда за платок, шаль, пояс, венок. В некоторых хороводах участники за руки не держатся, а движутся друг за другом или рядом, сохраняя строгий интервал, иногда идут парами. Хоровод распространен по всей России, и каждая область вносит что-то новое, создавая разнообразие в стиле, композиции, характере и манере исполнения. Хороводы исполняют в медленном, среднем и быстрых темпах.

В различных районах России существуют свои местные особенности исполнения хороводов, связанных с природными и климатическими условиями, со спецификой бытового уклада и труда, человеческими взаимоотношениями, формировавшимися в различных жизненных условиях. Эти особенности проявляются и в составе исполнителей, и в ритме, и в содержании песен, под которые идет хоровод, и в манере исполнения, присущей только данной местности. На исполнение хороводов сказывается и разнообразие в костюмах, которые в разных областях значительно отличаются друг от друга и подчас весьма далеки от общепринятого «русского сарафана», к которому мы так привыкли на сцене. Большое значение при постановке хороводов отводится фигурам. Фигуры могут образовываться одними девушками, или парнями, или парнями и девушками вместе, которые могут быть разнообразно выстроены.

Пляска.

Пляска родилась в хороводе и вышла из нее, разорвав хороводную цепь, усложнив техническую основу, создав свои формы и рисунки, заменив хороводную песню плясовой и различным музыкальным сопровождением. Пляска - это наиболее распространенный и любимый жанр русского народного танца. Пляской можно выражать различные состояния человека.

В древности пляски носили обрядовый, культовый характер, но со временем приобрели бытовой.

Пляска состоит из ряда отдельных движений - элементов, которые отличаются характерной манерой исполнения, имеют русский национальный колорит. Каждые движения в пляске наполнены смыслом. Разнообразные

движения, число которых во много раз увеличивается за счет импровизации исполнителей, - характерная особенность русской пляски. У исполнителя русской пляски очень выразительны руки, голова, плечи, лицо, кисти рук и т.д.

Пляска дает возможность раскрыть личные, индивидуальные черты характера. В пляске могут участвовать парни и девушки, мужчины и женщины, подростки и пожилые люди. Для мужской пляски характерны широта, размах, удаль, сила, внимание и уважение к партнерше. Для женской пляски характерны величавость, плавность, благородство и задушевность, однако часто она исполняется живо, с задором. В каждой пляске есть свое содержание, сюжет. Одной из отличительных особенностей пляски является индивидуальная импровизация. Пляска отличается от хоровода более богатой и сложной лексикой танцевальных движений. Помимо обогащения лексики пляска дает возможность и для усложнения и разнообразия пространственного рисунка: лихие выходы парней, задорные проходки девушек, перебежки, разнообразные по рисунку переходы пар и т.д. - все это создает новые рисунки и построения, присущие только пляске.

Отличает пляску от хоровода и музыкальное сопровождение. Пляски идут не только под песни, а под аккомпанемент различных музыкальных инструментов. Песни, под которые исполняется пляски, в основном быстрые, мелодии их ярко расцвечены акцентами и резко выраженной активной ритмикой. Такие песни называют плясовыми. Исполнители и зрители плясок подчеркивают ее ритмические акценты с помощью подголосков, подкрикивания, хлопков и различных музыкальных инструментов. Пляска может идти в сопровождении многих русских народных инструментов. Инструментальное сопровождение - это еще одна основная особенность, отличающая пляску от хоровода.

Кадриль.

По количеству исполнителей кадриль можно отнести к групповым пляскам, но ее более позднее возникновение и появление в быту русского человека, своеобразное построение, четкое деление на пары и фигуры и ряд

других признаков отличают кадриль от традиционных плясок. Поэтому кадриль выделяется в самостоятельную форму. Кадриль ведет свое происхождение от салонного французского танца. Французская кадриль начала распространяться в русском народе в начале XIX столетия. В народе кадриль десятилетиями видоизменялась, совершенствовалась и создавалась заново. Она приобрела своеобразные движения, рисунки, манеру исполнения, взяв от салонного танца лишь некоторые особенности построений, да название. Русский народ сделал кадриль разнообразной по рисунку, введя в нее многие фигуры русских хороводов и плясок. Богаче стала и форма кадрили, она стала исполняться и линиями, и квадратом, и в круговом построении. В кадрили стали принимать участие различное количество пар: 2, 4, 6, 8 и больше, но обязательно четное.

В русской кадрили фигуры получили разнообразные названия, исходя из местных особенностей, а самое главное - названия эти ярко характеризуют каждую фигуру с точки зрения хореографии или ее содержания. В некоторые фигуры кадрили вошли элементы таких видов русской пляски, как одиночная и перепляс.

Каждая фигура кадрили исполняется под отдельную распространенную плясовую песню или мелодию. Каждая фигура отделяется от другой паузами – остановками, как в музыке, так и в пляске. Перед началом каждой фигуры ведущей, обычно юноша первой пары, объявляет название или порядковый номер фигуры. Каждая фигура почти всегда заканчивается кружением, которое чаще всего происходит по движению часовой стрелки. Кадриль можно было плясать и в богатых, праздничных и в будничных народных костюмах.

Характеристика особенностей, а также определение того или иного вида хореографического искусства зависит от ряда моментов [3]: от рисунка танца, который может быть представлен в виде прямой линии в различных направлениях, от танцевальной формы, которая может быть представлена в виде вариации, дуэта, трио, квартета, дивертисмента, действенного танца. А

также любой танец должен включать в себя следующие компоненты: экспозицию, завязку, развитие, кульминацию, развязку. Исходя из данных критерий и характеристик нами составлена классификация видов русского народного танца.

Виды хоровода [4]. Орнаментальные. Если в тексте песни, сопровождающей хоровод нет конкретного действия, ярко выраженного сюжета, действующих лиц, то это орнаментальный хоровод. Участники хоровода ходят кругами, рядами, заплетают из хороводной цепи различные фигуры, согласуют свой шаг с ритмом песни, являющейся лишь музыкальным сопровождением.

Иногда орнаментальные хороводы своим рисунком, построением раскрывают и передают содержание песни. Содержание песен, сопровождающих орнаментальные хороводы, чаще всего связано с образами русской природы, с поэтическими обобщениями, коллективным трудом народа, его бытом. Эти песни отличаются более четким ритмическим построением, объединяющим участников хоровода в плавном или быстром плясовом движении. В рисунках орнаментальных хороводов очень силен элемент изобразительности - «завивание капустки», «заплетение плетня».

Орнаментальные хороводы в различных областях России носят название фигурные, узорные, кружевные и т.д. Этот хоровод отличается строгостью форм и малым количеством фигур. Весь хоровод состоит лишь из нескольких фигур, которые органично переходят, переливаются, перестраиваются из одной в другую.

Игровые. Хоровод, в песне которого имеются действующие лица, игровой сюжет, конкретное действие, то содержание песни разыгрывается всеми участниками хоровода одновременно. Исполнители с помощью мимики, жестов создают различные образы и характеры героев. Часто персонажами песни являются животные, птицы, и тогда участники хоровода подражают их движениям, повадкам. В игровых хороводах главным является раскрытие сюжета, столкновение характеров и интересов действующих лиц.

Больше всего тем для игровых хороводов содержится в песнях, отражающих жизнь и быт народа. В действие хоровода органично входят платочек, лента, венки и т.д. Эти предметы иногда служат и символами. Так венок символизирует брачный союз, платочек заменяет подушку, перину и т.д. В таких хороводах может выделяться исполнитель, играющий роль, а иногда две или три, но чаще всего выделяется несколько действующих лиц.

В игровых хороводах рисунок построения проще, чем в орнаментальных. Композиционно эти хороводы строятся по кругу, или линиями, или парами. В центре круга происходит действие, разыгрывается сюжет. В линейном построении хороводов участники поделены на две группы, которые ведут своеобразный диалог. В игровых хороводах большое значение приобретают артистические способности участников.

Виды пляски. Одиночная. Одиночная пляска бывает мужской и женской. В ней наиболее полно отражается индивидуальность, мастерство, изобретательность исполнителя. Одиночная пляска основана на импровизации исполнителя. Исполнители пляски своими движениями могут передавать радость и веселье, глубокое любовное чувство и юмор, также исполнители привносят движения, связанные с трудовыми процессами, образами птиц, зверей и т.д.

Парная. Её исполняют в основном парень и девушка, реже мужчина и женщина, но пожилые люди в ней участия не принимают. Содержание парной пляски - как бы сердечный разговор, диалог влюбленных. Чаще всего это свадебные пляски. Но иногда в парных плясках содержание и настроение бывает несколько иным: передается равенство или легкая обида любящих. В основном парные пляски очень лиричны.

Перепляс. Это соревнование в силе, ловкости, изобретательности. Это показ индивидуальности исполнителя. В старинном русском переплясе участвовали два парня или двое мужчин, девушки участия не принимали. Перепляс исполнялся под сопровождение музыкальных инструментов, реже под песню. Перепляс начинался медленно, а заканчивался в быстром темпе. С

изменением бытового уклада перепляс стали исполнять все желающие (женщины, мужчины, пожилые люди), но участвуют всего двое. Перепляс исполняется под общеизвестные распространенные мелодии, иногда под частушки. В настоящее время на сцене пляшут несколько человек с одной стороны, несколько с другой, но при этом задача и характер исполнения парного перепляса сохраняется.

Массовый пляс. Этой пляске нет ограничения ни в возрасте, ни в количестве участников. Массовый пляс чаще всего исполняют в парах - один против другого. Пляшут по одному, по трое, по четверо, но у каждого исполнителя пляса есть своя задача - не только показать себя, но и сплясать лучше, чем стоящий рядом. Каждый исполнитель может войти и выйти из пляса в любом месте, не дожидаясь окончания. Исполнитель может плясать в любом месте площадки и с любым участником пляса. На сцене массовый пляс встречается редко.

Групповая пляска. В групповой пляске может участвовать много народа, но чаще ее состав ограничивается небольшой группой исполнителей. Групповая пляска имеет установленное построение. Она вобрала в себя многие фигуры хороводов, в некоторые групповые пляски вошли одиночная или парная пляска, используется импровизация. Групповые пляски исполняют не только парни и девушки, но и мужчины и женщины среднего возраста. Чаще всего они исполняются по парам или по тройкам. Групповые пляски очень разнообразны по рисункам, сюжету и содержанию. Она всегда имеет точное место рождения и бытования. Каждая местность имеет свои традиционные темы для плясок, формы построения, манеру и местный колорит. Все фигуры пляса круговые: исполняются против часовой стрелки. Групповая пляска продолжает жить и сейчас как в народе, так и на сцене.

Виды кадрили [5]. Квадратная. Она исполняется четырьмя парами, стоящими друг напротив друга по углам квадрата. Движение и переходы пар происходят по диагонали или крест - накрест.

Линейная. Может участвовать от 2 до 16 пар. Пары располагаются в таком порядке: слева от зрителя первая пара, в другой линии, напротив нее, вторая пара и т.д. Каждая пара пляшет почти всегда только с противостоящей парой.

Круговая. Участвует четное количество пар, чаще всего 4 или 6, реже 8 пар. Пары располагаются по кругу, их отсчет ведется по движению часовой стрелки. В круговых кадрилих движения пар и одиночные переходы происходят по кругу, против часовой стрелки, а также к центру круга и обратно.

Рассмотрим особенности русского народного танца на примере творчества известных хореографических коллективов: Государственного ансамбля русского танца «Березка», Красноярского Государственного академического ансамбля танца Сибири им. Михаила Годенко, Государственного театра национальных культур «Забайкальские узоры».

Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Надежды Сергеевны Надеждиной [6]. Название ансамбля взято от первой постановки русского девичьего хоровода «Берёзка» (1948) на музыку русской народной хороводной песни «Во поле берёзонька стояла...». В репертуар ансамбля входят различные виды русского танца. Хороводы: «Берёзка», «Лебёдушка», «Цепочка», «Прялица», «Радуга», «Кружевницы», цикл хореографических композиций «Времена года». Пляски: «Сударушка», «Большой казачий пляс», «Балагуры», «Праздничная плясовая», «Раздольная», «Холостяки», «Сибирская сюита», «Ямщики». Все эти танцы являются настоящими шедеврами русской народной хореографии. Ансамбль «Березка» стал одним из своеобразных и прекрасных символов России.

Вся яркая палитра русского танца отражена и в творчестве Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко [7]. Созданный в 1960 году, ансамбль представляет собой жемчужину в сокровищнице русского танцевального творчества. Основателем и бессменным руководителем ансамбля до 1991 года был народный артист

СССР, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда СССР Михаил Семенович Годенко. Ансамбль, созданный М. Годенко, не похож ни на один из танцевальных коллективов нашей страны.

Стремительные темпы, своеобразная манера исполнения сибирских танцев, удаль и задор, характерность образов - это отличительные особенности творчества коллектива. Каждый концерт коллектива является законченным хореографическим спектаклем, в котором ярко выражены музыкальность, точность движений, разнообразность рисунков, содержательность и высокое исполнительское мастерство. Тонкое хореографическое соединение старинных хороводов с современными танцами, сплавленное режиссурой постановщика, помогает сохранить единство стиля в исполнении самых разных по характеру номеров. Яркими, запоминающимися номерами концертных программ коллектива стали: «Сибирь моя», «У колодца», «Казачий пляс», «На птичьем дворе» и другие. Красноярский ансамбль танца Сибири имеет триумфальный успех на всех континентах.

Россия – необъятная страна, с богатым творческим потенциалом. В каждом регионе коллективы стремятся сохранить фольклорные традиции родного края, отразить в выступлениях колорит, присущий своей малой родине.

В Забайкальском крае таким коллективом является Театр национальных культур «Забайкальские узоры» [8]. Коллектив был создан в 1977 году Николаем Васильевичем Сыроватка (ныне Лауреат премии Правительства России, Заслуженный артист России, Заслуженный деятель искусства Читинской области и Агинского бурятского автономного округа). Коллектив являет собой яркое созвездие талантливых и творчески ищущих людей. В каждом выступлении «Забайкальских узоров» прочитывается мудрость веков, но есть еще открытость и чистота, присущие лишь подлинно народному творчеству.

Коллектив стал настоящим открытием для ценителей искусства во многих странах мира. С равным энтузиазмом артистов принимают в Европе и

Азии, им искренне аплодировала утонченная парижская публика и благодарная аудитория Туниса. В Китае и Монголии театру оказывались почести на правительственном уровне. Зрительская любовь, сопутствующая «Забайкальским узорам» на протяжении всей истории существования коллектива, служит безусловным доказательством универсальности его творческого почерка.

Поисками внутренней правды пронизаны программы «Забайкальских узоров». За три десятилетия существования театра их было немало: от фольклорных до авангардных, от исторических до модернистских. Особой зрительской любовью пользуются программы, в основе которых лежит забайкальский фольклор. Важными вехами в творческой истории «Забайкальских узоров» стали концептуальные программы «Страна белых снегов», «Песни российской деревни», «Сотвори в душе храм», «Старые фотографии рассказывают», «Рождественские колядки». Родина языческая и православная, истерзанная врагами и непобеждённая, объединившая своих сыновей: славян, тунгусов, тюрков, татар, бурят, эвенков в один искренний, мудрый и добрый народ – вот основная тема спектаклей театра, красной нитью пронизывающая все постановки. Пожалуй, самая масштабная из них – этнографический этноспектакль «Забайкалье – сокровищница веков», историко-культурное полотно с глубоким философским подтекстом.

В 2002 году к юбилею творческой деятельности Театр песни и танца осуществил постановку грандиозной шоу-программы «Страна белых снегов», посвящённой великой Забайкальской земле. Значимым творческим достижением ансамбля является создание концептуальной концертной программы «Миф о России», которая получила высокую оценку большой зрительской аудитории, московской критики, ей с восторгом аплодировал Париж. В репертуаре творческого коллектива нашли место танцы различных видов: веселые кадрили, лирические хороводы, искрометные игровые пляски. В этих танцах, как в зеркале, отражается душа забайкальского народа.

Изучив теоретический материал, исследовав творчество различных танцевальных коллективов становится ясно, что русский танец отражает характер русской души, что мир русского танца разнообразен: от плавного лирического хоровода, до удалой пляски.

Известный исследователь русской культуры, немец по национальности, Якоб Штелин, утверждает [9], что во всем танцевальном искусстве Европы не найти такого танца, который бы мог превзойти русскую пляску, и никакой другой национальный танец в мире не сравнится по привлекательности с этой пляской.

1.3. Хореографический текст в русской танцевальной культуре на современном этапе развития

Русский народный танец источник вдохновения для современных хореографов и залог вечно живого искусства.

Народу всегда было свойственно самовыражение в тех или иных художественных формах. Тяга к определенным движениям, к благозвучным сочетаниям присуща человеку с рождения, заложена природой, неотъемлема от него.

У каждого народа сформировалась своя традиционная пластика, свои приемы соотнесения движений с музыкой. Язык танца складывается из общепринятых жестов, положений головы, рук, ног, корпуса, из приветствий, прощаний. Его определяют особенности возрастных и социальных отношений. Воздействие, оказанное языком танца, намного ярче, эмоциональнее, если форма танца соответствует его содержанию, а характер народа передан достаточно достоверно.

Русский танец сегодня часто показывается односторонне, теряется многообразие выразительных средств. Танцевальная культура на глазах превращается в тренировочные экзерсисы.

Например, механическое включение в русский народный танец движений из танцев других народов, элементов спорта, классического танца может привести к тому, что русский народный танец потеряет связь с основой, которая его породила, сотрет его национальные черты.

Но это не означает, что не надо искать новых путей, нового содержания, новых форм, новых сложностей или новой простоты. Новаторство также необходимо в искусстве русского танца, как и в других областях человеческой культуры» [2, с.51].

Поэтому важно помнить, что структурные элементы танца несут образные характеристики, дают информацию о природе разновидностей русского танца, представляют разнообразие форм музыкального сопровождения, характерных для русского танца, знакомят с разнообразием композиционных приемов и т.д. – представляют танец как целостный художественный организм.

Структурный компонент – танцевальный язык, как носитель информации. Танцы складываются не только из кругов, квадратов, зигзагов, улиток, композиций и рисунков. Танцы имеют содержание, из которого логически развиваются элементы движений, присущие тому или иному танцу.

Танцевальное движение – информационно насыщено, оно всегда содержательно и образно.

Так же, как и любой язык, танцевальный язык русского народного танца находится в состоянии непрерывного развития, пополняется новыми движениями.

Однако внимание балетмейстеров должно быть обращено и к тому, что, бережно относясь к местным особенностям и традициям исполнения, мы обогащаем национальную манеру исполнения русского народного танца.

Русский народный танец на разных территориях России исполняется по-разному. На Севере – величаво, степенно, горделиво. В Центральной части – то лирично, задушевно, то весело и игриво. На Юге манера исполнения танца задорная, озорная, удалая. Однако, несмотря на различия в характере

исполнения танцев в той или иной местности, существуют общие черты русского народного танца, обусловленные в немалой степени национальным характером народа: поэтичность, лиризм, сила, широта, ловкость, удаль, виртуозность движения, простота, скромность и в тоже время большое чувство собственного достоинства в манере исполнения.

Сегодня русский народный танец доступен современному исследователю в двух основных разновидностях: как танец, живущий и функционирующий в народной среде и являющийся неотъемлемой частью традиционной культуры народа и как народно-сценический танец, существующий в системе современной художественной культуры.

Первый – фольклорный, аутентичный, представляют собой одну из обрядовых форм жизнедеятельности народа.

И именно в народной среде – взял свои истоки русский танец. Там он не только сохранялся, но развивался, трансформировался и обогащался. «Движения постепенно изменялись, подвергались художественному обобщению, в результате чего сформировалось искусство танца, одно из древнейших проявлений народного творчества. На этой основе стали формироваться бытовой танец (танец для развлечения) и профессиональный – сценический танец» [3, с.67].

В первый половине XX века появился новый стиль – интерпретации фольклора – сценический жанр. Знаменательными событиями в развитии сценического русского танцевального искусства стали: организованный в 1937 году «Государственный ансамбль народного танца» под руководством И.А. Моисеева, и в 1948 году «Государственный хореографический ансамбль Березка» под руководством Н. Надеждиной. Танцевальные группы в народных хорах используют в своем репертуаре фольклорные образы, так было и в хоре имени Пятницкого, благодаря творчеству замечательного балетмейстера Т. Устиновой. «Проблему создания сценических вариантов народного танца с сохранением его национального колорита, выразительных средств и, самое главное, с современной трактовкой содержания, чтобы он являлся образным

отражением жизни, способствовал эстетическому и нравственному воспитанию личности в настоящее время решают и другие, как профессиональные, так и любительские, коллективы, среди которых: «Гжель», «Русь», «Россия», «Везелица» из Белгорода, «Радуга» из Орла, «Вензеля» из Пензы и др.» [1, с.91].

На сегодняшний день русский танец чуток к новым веяниям в искусстве, он впитал в себя разные музыкальные стили, освоил конгломерат танцевальных систем, которые образовали современную танцевальную лексику, пошел на сближение с другими жанрами. Это расширило его выразительные средства.

В последнее время на сценической площадке часто исполняются стилизованные хореографические постановки, являющиеся своеобразным сплавом народного танца с танцем современным.

Сегодня стилизация стала настолько популярной, что ни один конкурс не обходится без номинации «Стилизация народного танца». Прием стилизации, используемый балетмейстерами хореографических коллективов, отвечает интересам современных исполнителей и зрителей, их восприятию народной музыки и народного танца как явления не застывшего в своем развитии, а постоянно обновляющегося, живого искусства.

Нужно отметить, что в основе стилизованного номера лежит, в первую очередь, изучение фольклорно-этнографического материала, владение законами композиции, и конечно, чувство стиля – все то, что в совокупности создает нужный образ или ощущение образа, своеобразного национального характера народа, его образ жизни и особенности мышления.

Стремясь познать, в какой-то мере, возродить и донести национальную культуру до зрителей и исполнителей, балетмейстеры создают новые произведения на основе народных традиций.

Только так можно сохранить и передать последующим поколениям народные черты. Необходимость современной творческой интерпретации фольклорного материала, а не только изучение и сохранение традиций,

внедрение инновационных методов, приближающих к пониманию народной культуры, знание законов стилизации народного танца, предания ему современному звучанию, поиск новых форм соединения народного и современного искусства – все эти вопросы делают проблему обращения хореографов к фольклорному материалу актуальной и намечают перспективы дальнейшей работы в данном направлении.

Глава 2. Интеграция русского танца в систему духовно-нравственного воспитания молодёжи

2.1 Развитие духовно-нравственных качеств молодёжи посредством русского народного танца

Несмотря на то, что 21 век называют веком высоким технологий, в последнее время все больше прослеживается необходимость не только в информационно-технологическом росте, но и в духовно-нравственном развитии общества. В условиях урбанизации, человек тесно приблизился к технике, и всему искусственно сотворенному, но, к сожалению, потерял связь с истоками, с тем, что было заложено его предками, а соответственно потерял гармонию с самим собой. Обнаруживая пустоты в душе, современный человек ищет путь к просветлению, духовному развитию, возвращаясь к религии и вместе с тем к русской культуре. Что абсолютно справедливо в данной ситуации. Строятся и реставрируются церкви, многие современные православные стараются соблюдать посты и праздники. Русский человек все сильнее тянется к своим корням, стремится возродить православную культуру России, тем самым обогащая, наполняя свою духовную жизнь.

Безусловно, в первую очередь, прививать нравственность, духовность и любовь к родной культуре нужно, прежде всего, молодому поколению страны, как будущим ее носителям и обладателям. Наше время отличается огромным засильем всего иностранного чужеземного в окружающей жизни человека – в быту, на телевидении, в музыке и т.п. Во многих европейских странах народная культура составляет неотъемлемую часть общего эстетического воспитания детей. А русский народ, как показывает опыт, знает свое прошлое, истоки отечественной культуры, обычаи, нравы, традиции и т.п. очень поверхностно.

С малых лет нужно учить человека не только шагать в ногу со временем, но и при этом не забывать своих истоков. Воспитывать в нем чувство

патриотизма и достоинства русского человека, научить понимать и ценить культуру родной страны.

Ведь именно она, как большая кладовая, хранит все основы нравственного воспитания русского человека, весь накопленный предками ценный опыт, в котором есть ответы на многие вопросы. В народном сознании издревле большое место занимали представления о душе, грехе, совести, доброте, справедливости, правде. На Руси считались грехом нравственные преступления: ложь, клевета, зависть, гнев, воровство, скупость, не милосердие и т.п. Считалось, что у человека, не совершавшего при жизни добра, умирало не только тело, но и душа. Все духовные ценности были вплетены в единую ткань и осознавались неразрывно. Об этом можно судить по тому огромному количеству пословиц, поговорок, сказок, которые образуют своего рода кодекс народной мудрости и нравственности, служивший нашим предкам идеалом в жизни и труде. Духовные ценности служили ориентиром в жизни русского человека.

В сокровищнице русской культуры хранятся бесценные богатства нашей страны, такие как: музыка, литература, живопись, архитектура и многое другое. И одним из таких богатств всей этой огромной кладовой является русское хореографическое искусство, русский народный танец. Он хранит в себе оттенки русской души, ее особенности, которые прекрасно переданы в русских народных плясках, кадрилях, переплясах и хороводах.

Я считаю, воспитание молодежи именно путем изучения родных традиций, особенностей русского народного танца окажет положительное влияние на духовное развитие их личности и дальнейший духовный рост общества в целом. Русское народное искусство, русская национальная культура, русский танец должны стать стержнем и основой для возрождения русской духовности. Особенно это важно для становления личности молодого поколения. Посредством русского танца развиваются духовно- нравственные качества личности, навыки культурного поведения, чувства красоты и добра.

Древние формы русского танца зародились в процессе практической деятельности народа. В них были отражены бытовые условия людей, их мироощущения. Труд первых земледельцев, их упорная борьба с природой отразились в плясках, воспроизводивших уход за посевами, сбор урожая, обработку земли. [1. С.10]

От плясового фольклора берут свое начало многочисленные виды и жанры танца. Танец изменяется вместе с экономической, социальной и духовно-нравственной жизнью народа. История русского народного танца неразрывно связана с историей русского народа и несёт в себе отпечаток его эмоционального характера и условий его жизни. [1. С.22]

С древнейших времен наши предки регулировали свою жизнедеятельность особыми обрядами, которые представляют собой коллективное совершение определенных действий, сопровождаемых пением, словом, игрой, телодвижениями. Эти обряды - трудовые и семейные [5. С.103]

Из трудовых до нас дошли обряды земледельческие или календарные, определявшиеся сельскохозяйственными работами в течении всего года.

Семейные обряды связаны с событиями в жизни отдельного человека: рождение, вступление в пору зрелости, созданием семьи, смерти. До нас дошли родинные, свадебные и похоронные обряды. [1. С.20]

Считается, что самая древняя форма русского народного танцевального творчества - хоровод. Однако, даже поверхностное знакомство с тематикой русских хороводов говорит об их достаточно поздних происхождениях. В хороводах человек уже выступает как социальный тип, отображается в сети взаимоотношений с обществом, в то время как в обрядах человек выступает еще, не отделившись от природы. Это говорит о том, что русский народный хоровод - результат более сложной культуры. Ему предшествовали ранние начальные виды древнего танцевального творчества, частности обрядовой пляски. [1. С.45]

Русский танец - это драгоценный опыт, переданный нам нашими предками. Это неотъемлемая часть жизненного уклада русского человека, в

котором отражены события, происходившие с ним. В русском танце - русский менталитет. Так широту и удаль русских плясок, сменяет чистота и скромность русских хороводов, что говорит о многогранности русского характера, сочетании в нем разных контрастных «оттенков».

Очень важно, чтобы каждый человек знал и помнил традиции своего народа, свои истоки, ведь человек, не знающий истории, как дерево без корней - не может полноценно расти и развиваться.

Сохраняя основы русского танца, изучая и танцуя его, мы храним нить, которая связывает нас с нашим прошлым, прошлым всей России и историей развития русского человека.

Философский энциклопедический словарь, дает нам определение интеграции, как "процесса, или действия, имеющего своим результатом, целостность; объединение, соединение, восстановление единства" "сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов. Уточняя, что процессы интеграции могут иметь место как в рамках уже сложившейся системы - в этом случае они ведут к повышению уровня ее целостности и организованности, так и при возникновении новой системы из ранее не связанных элементов". [4. С. 210]

В философии Спенсера интеграция и дезинтеграция представляют необходимое условие развития, причем, интеграция означает превращение распыленного, незаметного состояния в концентрированное, видимое, связанное с замедлением внутреннего движения. В то время как дезинтеграция - превращение концентрированного в состояние распыленности, связанное с ускорением движения.

А какое значение имеет это понятие в контексте данной проблемы?

Не секрет, что хореографическое искусство, как специфическая форма познания действительности, вызывает сильный эмоциональный отклик. Происходит это благодаря ярким средствам выразительности, используемым мастерами. Произведения хореографического искусства неизменно вызывают у человека радость от их восприятия, стремление любоваться ими,

внимательно вслушиваться, вглядываться. Хореографическое искусство осваивает и, вместе с тем, представляет человеку богатство окружающего мира, позволяет ему увидеть новое в этом мире, открывать незнакомое в том, к чему он давно привык.

Молодёжь формируется на основе эстетического восприятия, образных представлений. Впоследствии это обеспечивает ему успешное владение учением и спокойную адаптацию в социуме.

Хореографическое искусство, оказывая сильное воздействие на человека, позволяет развивать психические процессы, необходимые для успешного освоения разнообразных видов деятельности. Особое значение, в связи с этим, имеет интегрирование искусства и разнообразных видов художественной деятельности детей дошкольного возраста. Именно дошкольного, так как именно в этом возрасте формируются понятия о добре и зле, правде и лжи, складывается так называемый нравственный идеал человека.

А механизмом интеграции является *образ*, созданный средствами разных видов искусства и созерцаемый детьми в разных видах художественной деятельности русской культуры:

- в литературе – слово (образные представления, определения, эпитеты, сравнения, метафора, ритм);
- театрализованной деятельности – движения, жесты, мимика, голос, интонация, позы;
- изобразительном искусстве – рисунок (форма, величина, цвет, композиция, ритм);
- музыке – мелодия, ритм, гармония, динамика, интонация и др.
- танце - движения, жесты, поза, мимика, мелодия, темпо-ритм, рисунок танца.

При интеграции разных видов искусства все содержание включается в процесс разработки и создания образа практически на равных основаниях. Вместе с тем какое-то тематическое содержание всегда выступает в роли

стержневого, именно вокруг этого стержня объединяются и другие формы работы, виды искусства и художественной деятельности. В нашем случае таким “стержнем” является русский танец. [12]

2.2 Православная культура как часть художественной культуры русского народного танца

Знакомя детей и молодёжь с основами русского народного танца, нужно стараться приблизить их к пониманию и осмыслению, того, что они танцуют и какое значение это имело у наших предков, привести к пониманию христианских православных праздников и обрядов. Основную задачу мы видим в приобщении детей к православной культурной христианской традиции, вере в Иисуса Христа, в утверждение высоких духовных ценностей – любви, доброты, сострадания и душевной чистоты через русский народный танец.

Итак, православная культура, сопряженная со всей культурой русского народа, в том числе и с культурой русского народного танца, должна занять важное место в образовании. Замечу, что соединение народной и церковной традиций воспитания с педагогической наукой, теорией и методикой благотворно влияет на реальный педагогический процесс, спасая его от омертвления, преображая в духе неповторимой живой русской культуры.

Получается, что интегрирование в данном контексте - это объединение всех компонентов русской культуры: живописи, музыки, литературы, танца и т.д., в единую целостную систему воспитания, в целях формирования у детей и подростков духовно- нравственных качеств и моральных идеалов.

Как же русский народный танец зарождался и соприкасался с христианством, каков его путь там?

Ранее христианство отрицательно относилось практически ко всем видам искусства, так как усматривала их взаимосвязь в античном мире и языческими культами. Однако, уже с IV-V века пение красноречие, декоративно-прикладное искусство, живопись начали проникать в

христианский культ, а несколько позже и христианские идеологи признали необходимость активного использования искусства в религиозных целях. В Византии, например, церковное богослужение представляло собой целостное сакрально - художественное действо, в которое включались архитектура, живопись, декоративные и песенно-поэтические искусства, красноречие, особая хореография священнослужителей. Средневековые идеологи ориентировали искусство на выражение религиозного мировоззрения связанной с ними морали; стремились сосредоточить творческий потенциал искусства на основе духовных идолах времени. В результате вырос интерес искусства к сфере идеального, оно достигло уровня художественного выражения общечеловеческих духовных ценностей.

Борьба христианства с язычеством отразилась на русской хореографии, но вышла с борьбы обновленной, возродилась, приняла более организационные формы, постепенно утратив первоначальную стихийность. Связь хореографии с трудовыми процессами, религией и бытом была длительной и прочной, находя конкретное воплощение. [2. С.78] [3. С.56-57]

XVII век - тяжелое время для русской хореографии - допетровский период. Проникают европейские влияния, утверждается театральное действо европейского типа и обостряется нерасположение правящей верхушки к народной хореографии. Религиозное наступление искореняет еще живущий в народе первоначальный языческий жест. Церковь пытается искоренить пляс, игрища-осколки языческих ритуалов, «дьявольские штучки». Но игрища славян носили бытовой и земледельческий характер. [7. С.46]

В XIX-XX веках - в развитии русской хореографии отмечено византийское влияние. Славяне заимствовали у Византии лишь то, что могло сделать более ярким и красочным его самобытное искусство. Более заметные следы оставила религиозная реформа XIX века- пляска, игры, песни, музыка – изъятые из жизни, подвергнуты жестокому преследованию, отнесены к категории «греха», «эллинскими беснованиями», «сатанинскими

прельщениями». Однако среди духовников были люди, выступающие в защиту искусства. [8. С.81]

Таким образом, путь зарождения и развития русского народного танца в религии оказался непростым. На нем было много препятствий и различных влияний. Но все это было лишь, своего рода, испытаниями и дальнейшим толчком в его становлении и развитии.

Сейчас православие и русский танец тесно связаны друг с другом. Русский танец, как вид искусства, *бережет* основы православной русской культуры. А она, в свою очередь, хранит в себе нравственные ценности и моральные устои христианина, и обращаясь к ней, человек духовно обогащается, находит пути решения многих жизненных проблем и ситуаций.

В Кемерово на данное время существуют несколько воскресных школ, в которых практикуются как раз методы воспитания путем изучения русских традиций. Где прививают детям любовь к русской культуре, помогают юной личности понять свое происхождение, обрести нравственный идеал путем обращения к Богу. [9]

Одним из таких мест является православный детский дом для девочек «Покров», в селе Елыкаево Кемеровского района. Он был открыт при Свято-Успенском женском монастыре 19 января 2009. В этом детском доме проживают дети-сироты и дети, чьи родители были лишены родительских прав. Все они с разными, порой очень тяжелыми судьбами, с разными историями жизни и, несмотря на юный возраст, большой печалью на душе.

Специфика работы детского дома заключается в том, что дети углубленно изучают русские традиции: танцуют русские народные танцы, занимаются рукоделием, декоративно - прикладным творчеством, поют русские народные песни. Основная цель работы педагогов детского дома «Покров» — помочь ребенку и, по возможности, его семье выйти из той ситуации, в которой он оказался, преодолеть ожесточение и страх, жить и развиваться в нормальных условиях. Здесь стараются дать детям ощущение дома, большой семьи, привить привычку помогать друг другу и взрослым,

воспитать ответственность за свои дела и поступки, возродить чувство общности и нужности и, с помощью Божьей, дать духовно-нравственные христианские ориентиры для будущей самостоятельной жизни. [10]

Настоятельница этого детского дома матушка Михаила изначально настояла именно на русских народных танцах. Для воспитанниц предложен очень объемный материал по русскому народному танцу, начиная с лиричных хороводов и заканчивая озорной пляской. Педагоги детского дома знакомят детей с русской народной культурой, приобщают к русским традициям, с целью привить любовь к родным истокам и воспитать чувство патриотизма.

Конечно, не все из воспитанниц охотно тянутся к прекрасному. Многие из них до сих пор мечтают вернуться в свой привычный жизненный уклад, откуда их забрали в детский дом.

Разумеется, работа с такими детьми требует много времени и усилий, но в их случае, только это может помочь им почувствовать твердую почву под ногами, обрести духовно- нравственную целостность и уверенность в себе. Только обращение и воспитание средствами русских традиций, обращение к русскому танцу, к песне, музыке должно помочь девочкам в обретении своего мировоззрения, жизненных идеалов, целей и тех заповедей, по которым будет строиться их дальнейшая жизнь.

Настоятель церкви Архангела Михаила, при которой открыт детский дом «Покров», протоирей Александр Демченко, руководитель Отдела культуры Кемеровской и Новокузнецкой Епархии, организывает для воспитанниц поездки на различные конкурсы и фестивали. Традиционным фестивалем, которым, который проходит в с. Елыкаево Кемеровского района является Православный фестиваль детского творчества «Сказка рождества». Этот творческий проект объединил более 100 детей – воспитанников детских домов и школ – интернатов региона, подарив им интересные моменты духовного общения.

Основной идеей фестиваля было создание для детей возможности в дни Рождественских праздников прямого соприкосновения с национальной

традицией русского Православия. Не из книг или фильмов, а на собственном опыте ребята знакомятся с ней в том виде, в котором она издавна бытовала на Руси.

Программа фестиваля всегда разнообразна и увлекательна. Ребята присутствуют сначала на Божественной литургии в Свято-Успенском монастыре Елыкаева, а затем собираются в местном доме культуры для выступлений на концерте. В фестивале ежегодно участвуют детские творческие коллективы нескольких учреждений: Православного детского дома «Покров» при свято-успенском женском монастыре, Православного приюта «Серафимушка» при свято – Серафимо - Покровском женском монастыре г. Ленинск- Кузнецкий, Специальной коррекционной школы-интерната для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) с ограниченными возможностями здоровья №27 и Губернаторской женской гимназии – интерната.

Сейчас очень актуальна проблема воспитания детей на основе русской культуры, на собрании национальных достижений. Ведь среда, в которой растут дети, представляет собой хаотичный набор элементов различных традиций и культур, что таит в себе угрозу развития равнодушия, ведь невозможно постигать, понимать и любить все одновременно. Что-то должно быть в жизни особенным. Этим особенным для детей должна являться родная русская культура.

В настоящее время педагогическая практика испытывает следующие затруднения:

- приобщение детей дошкольного возраста к ценностям народной культуры, народного искусства, народным обрядам и традициям;
- приобщение детей дошкольного возраста к духовным ценностям русского народа, воспитание национального достоинства детей.

Влияние западной культуры на наш жизненный уклад, привычки, род занятий, к сожалению, не проходит бесследно.

Внимание к русскому танцу, к древним пластам культуры, традиции в целом, как к неисчерпаемому источнику воспитания и развития человека, проявляется в последние годы особенно активно в социально-педагогической среде. Это и связано с глубокой духовностью и мудростью народного творчества, с непрерывностью процесса передачи национальной культуры из поколения в поколение.

Культура русского народа огромна и разнообразна. Русский педагог К. Д. Ушинский, исследователи русского фольклора Г.С. Виноградов, В.И. Даль и многие другие, отмечали, что основной чертой русского фольклора, его достоинством, является его теснейшая связь с окружающей жизнью. Это делает его совершенным средством воспитания детей.

Русский танец является бесценным национальным богатством. Это огромный пласт духовной культуры народа, который складывается коллективными усилиями многих поколений, на протяжении многих столетий. На современном этапе национального возрождения необходимо вернуться к тому, что было достигнуто нашими предками. Произведения русского народного танца отшлифовывались веками, поэтому «сила воздействия русского танца на личность ребенка в совершенстве формы и яркости музыкальной выразительности, в единстве идеи и эмоций».

Как известно, русская народная танцевальная культура-это основное средство народной педагогики. Народная педагогика — это вид деятельности взрослых по воспитанию подрастающего поколения, совокупность и взаимосвязь представлений и идей, взглядов, мнений, убеждений, также навыков и приемов народа по вопросам развития воспитания и обучения подрастающего поколения, отраженных в народном творчестве. Это и менталитет нации по отношению к подрастающему поколению, и связь, и преемственность поколений.

Без знания корней, традиций своего народа, нельзя воспитать полноценного человека. Знакомство с русским танцем, обычаями русского народа, помогает воспитывать любовь к истории, культуре русского народа,

помогает сохранить прошлое. Русский танец- это дорожка от прошлого, через настоящее, в будущее, источник чистый и вечный. Поэтому познание детьми народной культуры, русского народного творчества находит отклик в детских сердцах, положительно влияет на эстетическое развитие детей, раскрывает творческие способности у каждого ребенка, формирует общую духовную культуру. И начинать приобщение к родной культуре необходимо с малых лет. Детские впечатления неизгладимы. Дети очень доверчивы и открыты. К счастью, детство- это время, когда возможно подлинное, истинное погружение в истоки национальной культуры.

Русский народный танец- это живой родник чистой и светлой воды. Он помогает узнать себя, понять - кто мы и откуда. Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями народной культуры, воспитывать их в национальных традициях. Ведь воспитание детей в национальных традициях положительно влияет на духовное и эстетическое развитие детей.

В заключение хотелось бы сказать, что речь идет о личности ребенка, не важно, воспитывается ли он в семье, имея родителей, или в детском доме. Важно, то, что именно дети это будущее нашей страны, которое во многом зависит от нас. Поэтому, одна из главных целей каждого взрослого, родителя, педагога – помочь ребенку ступить на правильный жизненный путь, понять значимость и весомость его личности, помочь в формировании духовных и моральных ценностей.

Возрождение Воскресных школ, православных школ интернатов, школ при монастырях и храмах - очень важный процесс во всей системе образования подрастающего поколения России. Так как становление и возрождение русского народного духа, традиций и истоков происходит через обращение и воспитание средствами русской народной хореографии, русской литературы, музыки, живописи и т.п.

Таким образом, русский народный танец, путем интегрирования в систему воспитания детей, формирует моральные ценности, идеалы и личные качества через православные традиции русского человека, через русскую культуру и преемственность поколений. Охватывая при этом, не только эстетическую сторону воспитания, но и духовно-нравственную. Потому что русский танец является хранителем бесценного опыта наших предков.

Глава 3. Русский народный танец в современном культурном медиапространстве России

3.1. Медиапространство – технический ресурс как инструмент поддержания популяризации русской танцевальной культуры

Говоря о культуре в современном российском медиапространстве, можно заметить большие изменения, благодаря активно развивающимся условиям глобализации. Происходит переоценка ценностей, трансформация традиций, также стоит отметить высокую степень влияния западных устоев. Заведующий кафедры истории телевидения и телекритики Высшей школы (факультета) МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Новиков - Ланской в статье о развитии медиапространстве размышлял о значении телевидения: «Телевидение тотально, оно доминирует в информационной среде и массовой культуре: ни Интернет, ни радио, ни газеты и журналы не в состоянии составить реальную конкуренцию влиятельности телевизионного вещания.» [2, с.1].

Подрастающее поколение, безусловно, является поглотителем того продукта, который производит медиакорпорация. Тем самым у молодежи формируется вкус, а в дальнейшем и мировоззрение.

Данные перемены захватывают каждый вид искусства, и хореография тому не исключение. Поэтому изучение места и роли русского народного танца в современном культурном пространстве России является актуальным исследованием.

После ознакомления с государственными национальными праздниками России для дальнейшего анализа было выделено 5 наиболее массовых:

- День Победы (9 мая) – праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

- День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и

Мефодия), (24 мая) – российское название праздника, приуроченного ко дню

памяти святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла (IX).

- День России (12 июня) – день принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

- Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля) – День Петра и Февронии.

- День Государственного флага Российской Федерации (22 августа) – утверждение в качестве флага России в 1991 году.

Для исследования были просмотрены и проанализированы телевизионные версии концертов каждого праздника за 2018 год.

I.1. Театрализованное представление «Дороги Великой Победы», посвященное 70-й годовщине Великой Победы на Красной площади в Москве.

На протяжении всего концерта прослеживается гармоничная взаимосвязь русской народной культуры с элементами современной. Ярким примером является номер «Плач-сухопляс» в исполнении артистки хора им. Пятницкого Анны Родионовой: народный вокал сопровождается стилизованной хореографией.

Изюминкой концерта стал культовый танец «Яблочко» из Флотской сюиты «День на корабле» в исполнение Государственного академического ансамбля народного танца имени И.А. Моисеева.

I.2. Торжественная церемония, посвященная дню славянской письменности и культуры. Гала-концерт на Красной площади в Москве.

Режиссёры мероприятия отдали предпочтение музыкальной части концерта. На сцене выступали военные оркестры. Звучали произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Георгия Свиридова, а также песни отечественных композиторов разных лет, которые уже по праву считаются народными.

I.3. Праздничный концерт «От Руси до России» на Красной площади в Москве, посвященный дню России.

На протяжении всего концерта хореографические миниатюры представлены стилизованной лексикой русского народного танца. Как например, во фрагменте балета И. Стравинского «Весна священная» в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под руководством Ю. Башмета, хореографическое сопровождение песни «Пташечка» в исполнении Пелагеи.

1.4. Концерт, посвященный празднованию дню Семьи, Любви и Верности в Муроме.

В основном, концерт построен на исполнении песен в стиле поп. Лишь только один фрагмент был обращен к русской народной культуре – песня «Ромашка белая» в исполнении Надежды Бабкиной и театра «Русская песня». Хореографическая сторона мероприятия раскрывается в исполнении танцевального сопровождения к композициям поп-культуры.

1.5. Концерт ко Дню Государственного флага Российской Федерации на Болотной площади в Москве.

Выступление артистов и ведущих концерта напомнили зрителям о таких традиционных ценностях, как патриотизм, гордость за свою Родину и за бесценный подвиг наших великих предков. Но таких песен, к сожалению, было намного меньше, чем композиций поп-культуры.

После анализа концертов, посвященных государственным национальным праздникам в России, можно сделать общий вывод. В целом заметен явный недостаток внимания к русской культуре при составлении и проведении праздничных мероприятий. Происходит внедрение особенностей современной культуры в традиционную народную хореографию.

Второй этап анализа заключается в изучение телевизионных танцевальных проектов и шоу, были выделены следующие программы:

«Танцуй!», Первый канал

«Танцы», 2 сезон, ТНТ

«Танцы со звездами. Сезон-2015», Россия-1

«Синяя птица», Россия-1

«Большие танцы», Россия-1

II.1. В Шоу «Танцуй!» и «Танцы» на ТНТ было заявлено стилевое разнообразие, вот только народный танец не раскрылся в конкурсных просмотрах. В основном конкурсанты исполняли русские танцы на отборочных этапах.

II.2. «Танцы со звездами. Сезон-2018». Основной уклон сделан на балльной хореографии, также можно было увидеть номера, основанные на акробатическом рок-н-ролле, историческом, спортивном танцах. В финальном выпуске Аделина Сотникова и Глеб Савченко исполняли номер «Эх, яблочко» в народном характере.

II.3. «Синяя птица» - всероссийский конкурс юных талантов. Одаренные дети в основном отдавали свое предпочтение классическим вариациям из балетов, напротив, когда народный танец был представлен менее ярко. Лишь только в одном выпуске Евгения Шеврина и Вадим Костыгин исполняли казачий танец «Варенька».

II.4. «Большие танцы» - конкурс непрофессиональных танцоров, выступления проходят в основном в свободном танцевальном стиле, визуально похожем на флеш-моб.

После анализа телевизионных танцевальных проектов и шоу, можно сделать общий вывод. Современные тенденции моды постепенно вытесняют народную хореографию с телевидения.

Третьим этапом исследования был выбран социологический опрос.

В анкетировании приняли участие 120 человека различных возрастных категорий, жители г. Кемерово.

Группа опрошенных возрастом от 8 до 14 лет больше предпочитают современный танец и почти ничего не знают о народном танце. Группа опрошенных возрастом от 15 до 30 лет более заинтересована, чем предыдущая. Но все равно основное предпочтение отдают все-таки современному танцу.

Группе опрошенных возрастом от 30 лет и старше намного ближе народный танец.

3.2 Способы популяризации народного танца среди современного поколения

Проведенные исследования позволяют предложить следующие способы популяризации народного танца среди современного поколения:

- введение народного танца в программу празднования государственных национальных праздников;
- доступность обучения народному танцу путем организации бесплатных дополнительных занятий в школе, бесплатных кружков, как для детей, так и для более старшего поколения;
- пропаганда на ТВ, а именно: трансляция фестивалей-конкурсов народного танца, особенно детских творческих коллективов на центральных каналах, многочисленных детских каналах по аналогии с детским Евровидением, детской Новой волной. Реализация шоу-программ уровня «Танцы со звездами», где соревноваться в мастерстве будут ансамбли народной пляски;
- поскольку народный танец в нашей стране наиболее популярен во многом благодаря многочисленным ансамблям танца, организация коллективами народного танца дней открытых дверей, мастер-классов на общественных мероприятиях также будет способствовать повышению заинтересованности этому направлению танцевальной культуры;
- привлечение на народных гуляниях к выступлению в народном танце всех желающих, а не только мастеров народного танца.

Глава 4. Хореографическая композиция по народно-сценическому танцу: русский народный танец «Кузбасская веселуха»

4.1. Экспликация творческо-исполнительской работы «Кузбасская веселуха»

Экспликация хореографического номера — это музыкально-хореографический сценарий, в котором в единстве разработано драматургическое развитие содержания танца с подробным решением конкретных хореографических форм его воплощения.

1. Название номера, вид, жанр, форма и музыка

Название: «Кузбасская веселуха».

Название номера дано автором хореографической постановки Бондаренко А.А. Анастасия Александровна является доцентом кафедры народного танца Факультета хореографии ФГБОУ ВО «КемГИК». Хореографический номер «Кузбасская веселуха» был создан специально для концертного и конкурсного репертуара ансамбля народного танца «Молодой Кузбасс».

Название – «Кузбасс»- субъект Российской Федерации, входящий в состав Сибирского федерального округа, «веселуха» - веселье, потеха, развлечение.

Название номера настраивает зрителя на восприятия образа хореографического номера.

Кузбасс, как субъект входит в состав Сибирского федерального округа, именно этот регион славится традициями народного танца. Кузбасский регион имеет свою уникальную историю. Этот край примечателен уникальным климатом, суровой и прекрасной шорской тайгой, долгими и затяжными зимами, жарким и насыщенным летом. Великая река Томь, с её притоками и устьями протекает через весь регион. Природа щедро наградила своими богатствами Кузнецкую Землю. Самые главные богатства лежат под землёй.

Они хранят марганцевые, железные, медные, поллиметаллические руды. Но самое главное богатство - каменный уголь. Могучий край, с своенравным характером имеет свою песенную и танцевальную культуру. Сибирский народный танец сохранил свою уникальность, неповторимость. Сибирские девушки – изящные и сдержанные, хрупкие и независимые. На их внешности не могла не сказаться красота сибирской природы. Безбрежные луга, прохладные реки с чудесными лесными рощами на берегах, в такой привлекательной, сказочной местности могут жить девушки со сверкающими глазами и чуткой душой. Сибирские юноши – ловки и смелы, с крепким духом и настоящим мужским характером. Суровость климата, холодные зимы, жаркое лето- всё это отразилось на характере сибирского юноши, закалённого любыми непогодами, готового противостоять любым противоречиям и несправедливостям.

Образы и характеры девушек и юношей показаны в танце многогранно, от лёгкой игривости и лиричности, до искромётности и безудержности. Номер «Кузбасская веселуха» построен на взаимоотношениях молодых людей. Девушки в игривой и шуточной форме выстраивают отношения с юношами. А парни состязаются между собой в удали и ловкости. Взаимоотношения молодых людей переживают разные настроения и характеры: знакомство, игра, состязание, неутомимая задорность и всеобщее веселье.

Вид: народно-сценический танец.

Вид - внешний видимый облик, состояние [6, с. 38].

Народный танец - фольклорный танец, который исполняется в своей естественной среде и имеет определённые традиционные для данной местности движения, ритмы, костюмы и тому подобное.

Фольклорный танец – это стихийное проявление чувств, настроения, эмоций, выполняется в первую очередь для себя, а потом для зрителя (общества, группы) [12, с1].

Нигде в истории мировой культуры народная хореография не достигала такого расцвета как у нас в России.

Русское танцевальное искусство, как и вся национальная культура, складывалось столетиями.

Содержание русских танцев разнообразно: военные, погребальные, обрядовые, бытовые, трудовые, шуточные, хороводные, лирические, мужские и женские, построенные на взаимоотношениях, изображающие животных, птиц, явления природы, танцы по временам года и т.д. Многие из них отмирали с течением времени, другие продолжали развиваться и создали основу для современного русского хореографического искусства.

Русские народные танцы преимущественно коллективные. Мужское и женское начало в русском танце очевидно. Танцы пронизаны отношениями, настроениями, чувствами. Сольное исполнение встречается реже и то в основном в паре. Очень популярны хороводы, перепляс, пляска, кадрили. Для большинства русских народных танцев характерна симметричность рисунка и движений. Движения достаточно разнообразны. Часто русские народно-сценические танцы и хороводы сопровождаются песнями и инструментальной музыкой. Песенное сопровождение больше всего характерно для хороводов. Известно много шуточных танцев, которые так же сопровождаются пением и пение является целостным образным дополнением драматургии. Темп русских танцев очень разнообразен, от медленного и спокойного до быстрого и темпераментного. Отличительная черта русских народных танцев – это продуманность построения, сложность композиции, разнообразие и богатство фигур. Именно в рисунке танца особенно сказалась творческая фантазия русского народа. Надо отметить, что все движения и перестроения в танце точно установлены, но и допускается иногда и импровизация. Многие танцы, которые отображают трудовые процессы, обрядовые праздники, календарные события - дошли до нашего времени, претерпев серьёзные изменения. Но вместе с тем сохранили национальный колорит манеры и характер исполнения.

Большую работу в сохранении и развитии русского народного танца проделали великие мастера: И.Моисеев, Т.Устинова, Н. Надеждина и др. Профессиональные ансамбли танца помогают самодеятельному искусству

расти и развиваться. Русский танец чрезвычайно богат и разнообразен, отражая всю историю русского народа, он становится летописью всего исторического пути русского художественного творчества.

Жанр: игровой.

Жанр - род произведений в области какого-нибудь искусства, характеризующимися теми или иными сюжетными и стилистическими признаками [6, с.171].

Игровой жанр – танцы, созданные балетмейстером. В своей основе могут иметь сюжет, но отличаются от сюжетной постановки тем, что характеры героев здесь не изменяются, они статичны.

Данный жанр используется для воплощения номера, потому что он соответствует замыслу и общей атмосфере номера.

Форма: массовый.

Форма – вид или внешнее очертание танцевального номера или произведения. В искусстве нет «чистой» формы, безотносительной содержанию. Там, где форма не подчинена содержанию, не выражает его, она разрушается как таковая. Только благодаря органическому единству содержания и формы произведения искусства способны оказывать воздействия на сознание масс, пробуждать в них высокие нравственные и эстетические чувства [10, с.1]. Массовый танец – форма танца, которая включает в себя неограниченное количество участников.

Данная форма помогает раскрыть содержание номера.

Музыка: народная, в обработке Заслуженного артиста РФ Александра Соловьёва.

Музыка - (от греческого, *musike*, искусство), вид искусства, в котором средством воплощения художественных образов служат определенным образом организованные во времени звук и тишина. Основные элементы и выразительные средства музыки – лад, ритм, метр, темп, громкостная динамика, тембр, мелодия, гармония, полифония, инструментовка.

В музыке существует ряд приемов: членение, дробление, варьирование, разработка темы (эти приемы как бы выясняют внутренние возможности того или иного состояния), тематический контраст (отрицание того или иного состояния), постепенное вызревание темы в развитии другой темы или в разработке (раскрытие подготовки нового состояния в процессе развития).

Хореография и музыка родственны как искусства, развивающиеся во времени. Поэтому и в том, и в другом искусстве огромную роль в создании образов играет ритм. Танец, выражающий музыку, соответствует ей по своему образному характеру, и по своей динамической структуре, то есть как по содержанию, так и по форме. [1, с. 20.].

Музыка и хореографический текст в композиции «Кузбасская веселуха» неразрывно связаны друг с другом. В музыке заложено содержание и характер танца. Она имеет чёткую и ясную ритмическую структуру. Музыкальный размер в танце чередуется, начиная с 2/4, переходит в 3/4 и снова возвращается к финалу номера 2/4. Музыкальное сопровождение побуждает исполнителей к образности исполнения, характерным особенностям ритмического рисунка мелодии. Музыкальная драматургия соответствует драматургии хореографической. Авторская аранжировка народных тем в исполнении Заслуженного артиста РФ Александра Владимировича Соловьёва придала номеру особую уникальность. В музыкальном произведении использована реконструкция игры на традиционных русских инструментах: рожок, балалайка, бубен, дрова, свистулька, трещотка, ложки и др.

2. Идея и тема номера

Идея: мысленный образ какого-либо предмета, явления, события, выделяющий его основные, главные и существенные черты. Это система понятий, выводов, взглядов на определенные события, явления и факты. Это понятие, представление, ожидание, отражающее действительность в сознании людей, выражающее его отношение к ней и являющееся основным принципом мировоззрения. Это форма постижения мысли явлений объективной реальности и действительности, включающая в себя сознание,

миропонимание, цели и проекции дальнейшего познания и практического преобразования мира и бытия. [6, с.1328].

Идея: познакомить зрителя с традиционной танцевальной культурой русского народного танца Кузбасского региона, так как именно культурные традиции всегда являются источником социального возрождения. Основой создания номера является мысль о необходимости изучения, сохранения и развития традиций танцевальной культуры Кемеровской области.

Тема - это объект художественного изображения, круг жизненных явлений и событий, выделенных автором и скреплённых воедино замыслом. Органическая связь с замыслом в известной мере даёт основания понимать тему как основную проблему. Темы могут быть различными труда, любви, природы, смерти, взаимоотношений, героическая, патриотическая, историческая и т.д. Тема может раскрываться, с помощью выразительных средств (лексика, рисунок, костюмы, декорации) и балетмейстерских приёмов. Это основной круг вопросов, поставленный хореографом в произведении и раскрытый на определённом жизненном материале, это то, о чём говорится в танце. Материалом для темы могут быть самые различные явления, факты действительности, реалии, события, которые интересуют, волнуют и находят живой отклик у народа [13, с.1].

Тема: шуточные взаимоотношения молодых людей и девушек в период летних гуляний.

Девушки и юноши показывают свои чувства друг к другу, которые перерастают во взаимное ухаживание. Тема молодости, красоты всегда имеет свою неповторимость, поскольку очевидно, что без любви человек существовать не может. Любовь присуща всему. Чувства изменяются в процессе общения, проходят множество действий, эмоций. Выделение, ярких, типических черт составляет также основу изображения в танце человека.

3. Очерк номера

Очерк-это литературное произведение, краткое описание жизненных событий (обычно социально значимых). Документальный, публицистический, бытовой. Общее изложение какого-нибудь вопроса [6, с. 675].

Молодые люди собираются на летней поляне. Первые выходят несколько парней - заводилы. И вот уже все парни собираются на гуляния, здороваются, высматривают девушек. Девушки врываются неожиданно, затмевая своим весельем и озорством всё вокруг. Общаются, играют в разные веселые игры, переговариваются, сплетничают, делая вид, что не замечают парней. И вот два юноши приглашают к танцу девчат, пары объединились, все остальные наблюдают и сопереживают. Потом на поляну выбегают четыре девушки, показывают свою удаль и задор, они огорчены, что им парней не досталось, и в танец их никто не позвал. После, присоединяясь к ним, выходят два парня и девушка, парни каждый пытается доказать, что он лучший, именно он достоин внимания избранницы, но девушка не выбирает никого. И вот уже все подхвачены вихрем общей пляски, выкрикивая веселые подкрики, парни и девушки задорно танцуют. Девушки затевают игру, предлагают парням посостязаться, завязывается перепляс. Но парням, это быстро надоедает, они решают этот спор по-своему. Парни предлагают девушкам посмотреть на них, разглядеть в них сибирских богатырей, умных, красивых и ловких. Девушки очарованы парнями, подхватывают их разудалую пляску, танцуя все вместе, парни лихо закручивают девушек. Девушки весело и задорно кружатся в танце, подпрыгивают, отвечая парням симпатией. Каждый юноша находит в танце себе спутницу, все одержимы общим плясом. Танец заканчивается общим весельем и задором.

4. Драматургия номера

Драматургия - это система методов и приёмов для распределения танцевальной лексики на сюжетно – музыкальной основе. Это система расстановки и определение действующих лиц и персонажей в атмосфере музыкально-сценического пространства согласно пьесе или либретто. Это

синтез четырёх драматургий: театральной, хореографической, музыкальной и живописной. Слово «драматургия» происходит от древнегреческого слова «драма», что означает «действие». Драматургия в хореографии – это система методов, направленных на органичное слияние музыкального, литературного и сценографического содержаний, с целью создать художественное произведение. Это метод распределения сюжетного или образного содержания, между действующими лицами или персонажами, это расстановка сюжетных акцентов для раскрытия идеи или образа задуманного постановщиком при создании хореографического номера.

1.Экспозиция- это введение в действие. Зрители знакомятся с действующими лицами, экспозиция помогает составить представление о характере героев. С помощью костюма, декораций, манеры исполнения выявляются приметы времени, создается образ эпохи, определяется место действия, определяется национальность. Действие может развиваться неторопливо, постепенно, а может динамично, активно. Длительность экспозиции зависит от задачи, поставленной балетмейстером, от музыкального материала.

2. Завязка - начинается действие: герои знакомятся друг с другом, между ними возникают конфликты, в развитии сюжета сделаны первые шаги. Длительность завязки не должна быть затянутой, но и краткость ее недопустима, так как завязка должна сфокусировать внимание зрителя и подготовить его к дальнейшему действию.

3. Развитие действия - это та часть произведения, где разворачивается действие. Конфликт, черты которого определились в завязке, обретает напряженность. Ступени действия могут быть выстроены из нескольких эпизодов. От ступени к ступени динамика действия должна нарастать, подводя его к кульминации. Ступени действия могут развиваться стремительно или, наоборот, имеют плавный, замедленный ход. Иногда для того, чтобы подчеркнуть силу кульминации, надо для контраста прибегнуть к снижению напряженности действия. В этой части раскрываются разные стороны

личности героев, идет развитие их характеров, определяются линии их поведения. Сеть отношений, переживаний, конфликтов сплетается в единый драматургический узел, все более привлекая внимание зрителей к событиям, отношениям героев, к их переживаниям. Это самая длительная по времени часть, способствующая развитию сюжета, раскрытию характеров главных действующих лиц.

4.Кульминация, как и завязка, может быть яркой, впечатляющей, настоящей наивысшей точкой танца, или бедной, слабой лишённой силы воздействия на зрителей.

5. Развязка завершает действие. И может быть мгновенной, резко обрывающей действие, переходящая в финал произведения, либо, наоборот постепенной. Это идейно- нравственный итог сочинения, который зритель должен осознать в процессе постижения всего происходящего на сцене.

Экспозиция

На сцене яркий свет. Из разных кулис выбегают, выпрыгивают парни, кто-то по одному, кто-то по двое и трое. Парни здороваются. Исполняют приветственные шаги и похлопывания. Исполняют мужскую комбинацию на основе танцевальных шагов и «верёвочки», хлопучечных ударов и поворотов.

Завязка

На начало новой музыкальной фразы девушки выбегают из боковых кулис, с двух сторон, исполняя бег с «молоточками». Парни, находясь на втором плане сцены, заинтересованно смотрят на девчат, предлагают познакомиться. Завязывается первая парная, приветственная комбинация, построенная на беге и притопах. Девушки кокетничают и продолжают отвечать на ухаживания молодых парней.

Развитие действия

На новую музыкальную фразу, которая несёт за собой смену музыкального размера произведения, две пары начинают перетанцовку, делая широкую стелящуюся комбинацию, построенную на «падебаске», разнообразных прыжках и подскоках. За ними выбегают четыре девушки.

Девушки, показывая свою удаль, исполняют комбинацию на основе вращений и прыжков. Всю перетанцовку завершает «трио» (два юноши и девушка), делая танцевальную комбинацию на основе «воздушных туров» и «присядок», парни пытаются доказать девушке, что каждый из них достоин её внимания. Девушка находится в центре, не отдавая никому предпочтения, делает комбинацию на основе вращения и позировок.

Кульминация

Всем очень весело, девушки продолжают разыгрывать парней, парни, танцуя, показывают, что они самые ловкие и разудалые. В этот момент на сцене разыгрывается перетанцовка, девушки против парней. Парни танцуют широко, исполняя много «присядок», «вращений», «бросков». Девушки, исполняя дробные выстукивания, «моталочки», «молоточки», показывают, что они очарованы юношами и готовы пуститься в перепляс. Но у парней на это есть ответ. Они не готовы соревноваться девчатами. Юноши, показывая своё превосходство, исполняют широкую, технически сложную комбинацию, насыщенную присядочными и хлопучечными элементами. После мужской связки, начинается череда трюков. Женские вращения, сменяют мужские технически сложные движения: присядки с сочетанием воздушных туров, «разножку», «щучку», бедуинский, «мельница», «кубарик» и др.

Развязка

На последнюю музыкальную фразу все разбираются по парам. Парни и девушки, танцуют финальную часть. Все происходит с подкриками, движения насыщены поддержками, трюками и хлопками.

5. Количественный состав исполнителей и возможные варианты его изменения

Номер исполняют 24 человека, 12 девушек и 12 парней. Количественный состав может быть изменён на 8 пар, 6 пар. Всё зависит от размеров сценической площадки, на которой исполняется номер, но максимальную зрелищность номер приобретает тогда, когда танец исполняют 24 человека.

6. Особые указания к исполнителям номера

Для исполнения массового русского народного танца «Кузбасская веселуха» необходимо владеть отличными профессиональными данными, творческой индивидуальностью, хорошей профессиональной подготовкой и актёрскими данными. Характерной особенностью исполнения номера являются игровые шуточные моменты, которые необходимо профессионально отыгрывать мимикой и жестами. Необходимо понимать, что номер исполняется на основе русского народного танца, но с элементами сибирского танца. Отличительной чертой является эмоциональность и широта исполнения. Исполнители должны, осознано через внутренне осмысление и понимание, передать характер и манеру исполнения хореографического номера. От участников требуется владение высоким исполнительским мастерством, умением передать юмор и шуточное исполнение истории взаимоотношений молодых людей во время номера. Ярко показать эпизоды взаимного ухаживания и моменты игры.

Исполнители передают идею номера эмоциональным, позитивным настроением, взаимодействием хореографического языка с актёрской игрой и музыкальным сопровождением. Почти все исполнители в танце, имеют сольные партии, которые насыщены техническими сложными движениями. Девушки должны обладать хорошей техникой «вращений», юноши должны владеть базовыми трюками «коза», «щучка», «бочонок», «склёпка» и др.

7. Сценическое оформление танца (описание костюмов, грима, световое решение, сценическое оформление)

Описание костюмов

Костюм (от итальянского Costume-обычай, нравы) – определённая система предметов и элементов одежды, объединённых единым замыслом и назначением. Костюм отражает социальную, национальную, религиозную принадлежность человека, его пол, возраст, профессию. Костюм тесно связан с бытовой традицией, характеризуя обычаи и нравы определённого региона, конкретного исторического периода, народа или эпоса, а также с образом, поведением конкретного человека, выражая его индивидуальность.

Художественно-сценический костюм создаётся на основе традиционной народной одежды. Сценический костюм – это одна из важнейших частей любого сценического действия. Ведь костюм помогает зрителю лучше и глубже понять характер и суть героя [1, с. 54].

Описание костюмов:

Женский

Девушка одета: белая блуза из «крепа», вышитая орнаментом, отделанная тесьмой золотого и красного цвета, особенно ярко украшен рукав, на котором размещены аппликации из красной такни с золотым узором. Сарафан, скроенный по «солнцу» чёрного цвета с красной оборкой по краю юбки. Сарафан расшит тесьмой, белым «выюном», белым кружевом поверх чёрного «крепа», центральная часть сарафана украшена орнаментом красно-белого цвета. На голове у девушек головной убор «кокошник», который расшит золотой нитью и белым кружевом. Чёрные туфли. Белый подъюбник.

Мужской

Юноша одет: рубаха из красного «крепа», расшита золотой тесьмой. На груди рубаха украшена орнаментом из золотой и чёрной отделки. Рубаху подпоясывает кушак, черного цвета с золотыми кистями. Чёрные брюки из «креп-атласа». Чёрные сапоги.

Световое оформление:

Аппаратура для видеоряда. Полный свет на сцене.

Сценическое оформление:

Сценическое покрытие – линолеум. Проецирование на экран: видеоряд – летняя природа.

Грим:

Сценический грим, «молодые лица».

Заключение

Русский народный танец - не музейное искусство прошлого. Все виды его - хороводы, пляски, кадрили - и в наше время бытуют в народе, но они не застыли в своем развитии, они перерабатываются сообразно с требованиями современной жизни, видоизменяется, дополняется и обогащается новым содержанием.

Язык русского народного танца универсален. Он понятен любому человеку, который уважает традиции и культуру своего народа, любит свою страну. Танцевальное творчество русского народа знают и любят во всем мире за его самобытность и неповторимость. Русский танец является неотъемлемой частью мировой культуры.

Большое влияние в воспитании современного поколения оказывает масс-медиа. И как ни странно, именно русская народная культура зарождает патриотизм и ценностные ориентиры у молодежи. К сожалению, русский народный танец только подходит к тому, чтобы современное культурное медиaprостранство восприняло его как профессиональное популярное хореографическое искусство, без которого русский народ не будет таким, каким он есть, так как русский танец – душа народа.

Необходимо донести до сознания подрастающего поколения, что они являются носителями русской народной культуры, воспитывать детей и молодёжь в национальных традициях. Для этого необходимо обратиться к истокам русской народной культуры и, в первую очередь, к русскому танцу. Ведь содержание русского танца отражает жизнь русского народа, его опыт, просеянный через сито веков, духовный мир, мысли, чувства наших предков. Русский танец, песня, русская музыка, должны стать частичкой жизни каждого человека.

Список использованной литературы

Основная литература

1. Баглай, В.А Этническая хореография народов мира Текст 6 учебное пособие/ В.Е.Баглай.- Ростов-на –Дону: Феникс, 2007.-405.
2. Бернштам Т. А. Русская народная культура и народная религия. Советская этнография № 1. Москва : Просвещение. 1989. – С.91-100.
3. Богаткова Л.Н. Танцы разных народов Москва : Молодая гвардия.1958
4. Борзов, А.А. Народно-сценический танец. Программа для хореографических училищ по специальности 050600-Артист балета. Москва : Университет Н.Нестеровой, 2004. 96с.
5. Борзов, А.А. Танцы народов мира Текст /Борзов А.А. – Москва :Университет Натальи Нестеровой, 2006.-495с.
6. Бочкарёва, Н.И. Русский народный танец: теория и методика Текст: учебное пособие/ Н.И.Бочкарёва.- Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2006.-179с.
7. Власенко Г.Я. Сочинение танцевальных композиций. Методическое пособие для руководителей самодеятельных коллективов. Москва : 1988
8. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды. Москва : 2004. - 232 с.
9. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка. Москва : 2005. - 207 с.
10. Гусев Г.П. Народный танец. Москва : 2012. -608с.
11. Жиенкулова Ш. Тайна танца. Алма –Ата :1980.
12. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н. Народно-сценический танец. Москва : 1976
13. Настюков Г.Л. Народный танец на самодеятельной сцене. Москва : 1976
14. 14. Палилей А.В. Орлова А.П., Кимеева Т.И. Традиционная обрядовая культура и песенно- танцевальный фольклор мордвы и белорусов Кузбасса Кемерово : 2012

15. Степанова Л.Г. Танцы народов СССР. Москва : 1971.
16. Телегин А.А. Народно-сценический танец и методика его преподавания: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений культуры и искусств/ А.А. Телегин. - Самара, 2005. - 229 с.
17. Танцы народов СССР. Москва : 1954. 142-159 с.
- 18.Ткаченко Т. Народный танец Москва : Искусство1954.- 313с
19. Танцы народов СССР. Москва : 1954. 142-159с.

Дополнительная литература

1. Балет [Текст]: энциклопедия. – Москва: Советская энциклопедия, 1981. – 623с., ил.
2. Бахрушин, Ю.А. История русского балета [Текст]: учебное пособие / Ю.А. Бахрушин. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2009. – 336с.
3. Бурцева, Г.В. Развитие творческого мышления специалиста – хореографа [Текст]: монография / Г.В. Бурцева. – Барнаул: Алтайский университет, 2001. – 154с.
4. Васильева, Т.И. Балетная осанка [Текст]: методическое пособие / Т.И. Васильева. – Москва: Высшая школа изящных искусств Лтд., 1993. – 48с.
5. Головкина, С.Н. Уроки классического танца в старших классах [Текст]: учебное пособие / С.Н. Головкина. – Москва: Искусство, 1989. – 160с., ил.
6. Кремшевская, Г.Д. Агриппина Яковлевна Ваганова [Текст]: Г.Д. Кремшевская. – Ленинград: Искусство, 1981. – 136с., 31л. ил.
7. Мессерер, А.М. Уроки классического танца [Текст]: А.М. Мессерер. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2004. – 400с., ил.
8. Мориц В.Э., Тарасов Н.И., Чекрыгин А.И. Методика классического тренажа [Текст]: В.Э. Мориц, Н.И. Тарасов, А.И. Чекрыгин. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2009. – 384с., ил.
9. Новерр, Ж.Ж. Письма о танце [Текст]: Ж.Ж. Новерр. – Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2007. – 384с., ил.

10. Пестов, П.А. Уроки классического танца. 1-й курс [Текст]: учебно-методическое пособие / П.А. Пестов. – Москва: Вся Россия, 1999. – 428с., ил.
11. Сидорова, С.И. Уроки классического танца часть I [Текст]: учебное пособие / С.И. Сидорова. – Пермь: Пермский государственный институт искусства и культуры, 2001. – 20с.
12. Смирнова, М.В. Основные элементы классического танца [Текст]: учебное пособие / М.В. Смирнова. – Москва: ЗНУИ, 1979. – 72с.
13. Фокин М. М. Против течения, 2-е изд. [Текст]: воспоминания балетмейстера. / М.М. Фокин. – Ленинград: Искусство, 1981. – 510с., 36л. ил.
14. Русский балет и его звезды [Текст]: энциклопедия. – Москва: Большая Российская энциклопедия, Борнмут: Паркстоун, 1998. – 208с., ил.

Электронные ресурсы

1. Prepod/nspu.ru
2. http://www.alib.ru/au-lingis/nm-litovskie_narodnye_tancy/
3. <http://rascvet.info/putevoditel/litva/narodnaja-horeografija-v-litve.html>
4. <https://spbib.ru/catalog/-/books/3320303-litovskie-narodnye-tancy>
5. <http://poncy.ru/crossword>
6. <http://uch.znate.ru/docs/2981/index-14274.html>