ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ

Методическая разработка:

«Русский танцевальный фольклор как средство сохранения традиций и культурного этноса (на примере танца Вербохлест)»

Выполнила:

Преподаватель

хореографических дисциплин

Сергеева Елена Александровна

Брянск 2025

Содержание

Введение……………………………………………………………………….3-4

Глава 1. Русский танцевальный фольклор: традиции и современность…....5

* 1. Истоки русского фольклорного танца……………………………5-8
  2. Понятие обрядовости и фольклора…………………………..….9-14
  3. Вербное воскресенье: история и особенности праздника……..15-17

Глава 2. Трансформация хореографического фольклора как путь
 создания русского народно-сценического танца. ……………….…17

2.1. Сценическая интерпретация танцевального фольклора……….17- 25

2.2. Балетмейстерский анализ хореографического произведения

«Вербохлест»…………………………………………………………….26-27

Заключение…………………………………………………………………...27-28

Список литературы……………………………………………………………29

Введение

Тема методической разработки обусловлена обращением современной народной хореографии к разнообразию и богатству этнокультурных традиций, которые являются важным звеном культурно-исторической преемственности поколений, средством познания, коммуникации и воспитания. Каждая эпоха неизбежно отражает в народных танцах культуру общества и его мироощущение, сложившиеся традиции и самовыражение через праздники и обряды. Танец является одним из самых выразительных искусств: он несёт в себе огромный эмоциональный заряд, занятие которым формирует любовь к своему культурному наследию, уважение к культурам других народов. Поэтому народный танец всегда современен.

Русский фольклорный танец – это один из самых распространенных и древних видов народного творчества. Он появился на основе трудовой деятельности человека. На протяжении многовековой истории своего развития фольклорный танец всегда был тесно связан с календарным сельскохозяйственным годом. Немалое влияние на него оказали различные стороны народного быта, обычаи, обряды, верования (рождение, свадьба, игры и т. п.). Танец – это то действо, в котором народ передавал свои мысли, чувства, настроения, отношение к жизненным явлениям. Он выражал в нем свои думы и мысли о внутренней красоте человеческой души, о внешнем облике.

Наши предки оставили нам интересные и замысловатые обряды и обычаи, своеобразные традиции, огромное фольклорное танцевальное богатство. Изучение и освоение народной хореографии помогает формированию взаимопонимания между людьми различных народностей. Этот момент как нельзя лучше способствует пробуждению и воспитанию патриотизма и толерантности у подрастающего поколения.

Бесценное наследие русского фольклора, доставшееся нам от предков, мы должны не только бережно сохранять, но и знать, и изучать. Фольклорные танцы способны и в наше время волновать человеческие души, они стали большой хореографической ценностью, имеющей не только эстетическое, но и огромное познавательное значение.

Цель работы:

изучить

* значение танцевального фольклора для сохранения и формирования культурного этноса современного общества.
* осуществление связи теории с практикой на занятиях народного танца

Задачи:

- определить место танца в обрядах;

- исследовать понятие обрядовости и фольклора, изучить лексику и рисунки

обрядовых танцев;

- выявить историко-культурологические и художественные особенности

праздника Вербное воскресенье;

- изучить варианты сценической обработки танцевального фольклора;

- рассмотреть балетмейстерский анализ хореографического произведения

Вербохлест

Глава 1. Русский танцевальный фольклор: традиции и современность

* 1. **Истоки русского фольклорного танца**

Танец – это вид искусства, который строится на выразительных эмоциях, движениях и пластике, это яркое, красочное творение людей, эмоционально – художественно своеобразное отражение их многовековой разноплановой жизни. Появление его можно отнести к глубочайшей древности, когда люди не иначе как в движениях, могли выразить свои чувства и свое отношение к окружающему миру.

[Фольклорный](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80) [танец](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86) – это танец, который исполняется в своей привычной естественной среде. Ему свойственны характерные для данной местности традиционные движения, [ритмы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BC), костюмы и тому подобное.

Русский фольклорный танец берет своё начало в далеком прошлом. Его истоки тесно связаны с культурой и бытом восточнославянских племен.

  Веками русский народ сохранял самое ценное, развивал, шлифовал и совершенствовал своё национальное танцевальное богатство, и фольклор (в некоторых странах он составляет и сейчас) был неотъемлемой частью повседневной жизни людей

Фольклорный танец – это танец, рожденный из традиций той части страны или региона, где он был особенно распространен. Обычно он состоит из движений, которые может выучить большое количество народа. В старину танцы исполнялись в кругу своих же односельчан на больших праздничных гуляньях, а также на вечеринках, свадьбах и других праздниках. Они доставляли радость танцующим и тем, кто присутствовал на этих торжествах. Соревнуясь в пляске или танце, молодежь хвасталась праздничными нарядами, красотой движений, манерой исполнения, ловкостью, удалью, грацией.

Фольклорный танец предназначался в первую очередь для выполнения различных социальных функций и почти не был предназначен для сцены. По традиции, он переходил из поколения в поколение в среде, в которой его танцевали, подразумевал вовлечение в танец зрителей. В танце находят отпечатки основные черты характера и темперамента создавшего его народа. На протяжении веков традиции фольклорного танца передаются нефиксированным образом, от одного живого носителя к другому. Хотя фольклорный танец может исполняться и в городах, его происхождение почти всегда связано с сельской местностью.

Развитие русского фольклорного танца непрерывно связано с историей русского народа и несет в себе отпечаток его эмоционального характера и условий его жизни. От плясового фольклора берут свое начало многочисленные виды и жанры танца.

Древнейшими народными плясками на Руси были пляски-игры, отображающие трудовые процессы. Обычно их исполняли в то время года, когда производились те или иные сельскохозяйственные работы. Русские народные пляски были сольными и массовыми. Массовые пляски - это пляски-игры, хороводы, а позднее - кадрили, ланцы, шестеры и т. д. Массовые и групповые пляски могли быть только мужскими или только женскими, или смешанными. Женские пляски отличались от мужских. Они были более лирическими, в них преобладали движения руками, плечами, головой, покачивания бедрами, красивый мелкий шаг, дробление ногами. Мужские пляски отличались быстротой и некоторой агрессивностью, для них были характерны быстрые «коленца»: присядки, резкие взмахи руками, притопывания, верчения.

Особо выделялась дуэтная русская пляска, в которой чаще всего соревновались двое мужчин в буйном переплясе или танцевали девушка и парень в парном поединке, где девушка кокетливо зазывает, а юноша стремится ответить ей лихостью и удалью. Характерной пляской такого рода была старинная пляска «Голубец», она позволяла человеку прочувствовать всю полноту и радость праздника, почувствовать себя свободным от забот и тревог будней.

В сольной пляске от танцующего требовалось выразительное исполнение - высокое техническое мастерство и актерское дарование, умение передавать содержание танца зрителю, рассказывать историю без слов. При этом содержание передавалось обязательно в реалистической, достоверной форме, без условностей и символичности.

Со временем русский танец стал необходимым компонентом любого русского праздника, средством развлечения и общения. Плясали под инструментальные наигрыши на балалайке или гармошке, редко - под пение. Пляски могли быть массовыми или групповыми, мужскими или женскими, парными или сольными. Они составлялись из плясовых фигур, представлявших собой последовательность нескольких движений, соответствовавших одному музыкальному предложению, и всегда носили импровизационный характер.

Русский танцевальный фольклор богат различными стилями. Для каждой местности присущ свой традиционный набор средств выразительности, передающий местный колорит фольклорному танцу.

Взять для примера кадриль. По количеству исполнителей кадриль можно отнести к групповым пляскам, но ее более позднее возникновение и появление в быту у русского человека, своеобразное построение, четкое деление на пары и фигуры и ряд других признаков отличают кадриль от традиционных плясок. В народе кадриль десятилетиями видоизменялась, совершенствовалась и создавалась заново. Она приобрела своеобразные движения, рисунки, манеру исполнения. 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 некоторых местностях, где было мало мужчин, появляются кадрили, исполняемые одними девушками.

Еще одним древним русским фольклорным танцем был хоровод, часто он сопровождался песней. Хоровод – это массовое народное действо, где пляска, или просто ходьба, или игра неразрывно связаны с песней. С течением времени хоровод становится русским бытовым танцем, в котором существуют свои формы и правила исполнения. Во время хороводов участники держались за руки и становились в круг. Для того чтобы организовать большой хоровод, парни и девушки держались за пояса и платочки. Под пение танцующих в хороводе людей разыгрывались целые представления. Исходя из содержания песни, хороводы с точки зрения хореографии делят на две основные группы, на два вида – орнаментальные и игровые. **Орнаментальный, он может иметь другие названия в** различных областях России, такие как фигурный, узорный, рисунчатый, кружевной, узорчатый. Содержание песни, сопровождающей орнаментальный хоровод, чаще всего связано с образами русской природы, с поэтическими обобщениями, коллективным трудом народа, его бытом. **Игровой, его еще** называют сюжетным, шуточным, где главным является разыгрывание содержания песни – раскрытие сюжета, столкновение характеров и интересов действующих лиц.

В фольклорных танцах ярко выражены эстетические и нравственные идеалы народа: мировосприятие, любовь к своей Родине, понятие нравственности, отношение к женщинам, к детям, а также их самобытность как «коллективного художника», и похожего на другие народы, и отличного от них. Русский народ не только создал изумительные по рисунку и разнообразные по содержанию танцы, красочные хороводы, кадрили, виртуозные пляски и лихие переплясы, но и смог сохранить искусство танца, чтобы передать следующим поколениям. Танцевальная культура русского народа богата именно разнообразием художественных особенностей, которые проявляются в образности, в лексической манере, стиле исполнения, и в которых заключены общенациональные черты русского народа и специфические особенности различных краев, областей, регионов.

1.2. Понятие обрядовости и фольклора

В современной литературе, трактовка фольклора как совокупности народных традиций, обычаев, обрядов, воззрений, верований, искусств является одной из самых распространенных. Слово «Фольклор» в дословном переводе с английского означает «народное знание, народная мудрость». Этот термин введен впервые в 1846 году английским ученым В. Томсоном для обозначения не только художественной, но и материальной культуры народа.

Своё начало фольклор берет в далекой древности. Он зарождался и возник тогда, когда подавляющее большинство человечества ещё не имело письменности, а если имело, то было уделом единиц – образованных шаманов, ученых и прочих гениев своего времени. В песне, загадке, пословице, сказке, былине, других формах фольклора люди вначале формировали свои чувства и эмоции, запечатлевали их в песенном и устном произведении, после передавали свои знания другим, и тем самым сохраняли свои мысли, опыт, чувства в умах и головах своих будущих потомков.

Фольклор – это сложное, синтетическое искусство. Очень часто фольклорные произведения представляют собой некий сплав, в котором соединены элементы различных видов искусств – словесного, музыкального, хореографического. Фольклор изучают разные науки – история, психология, социология, этнография. Он тесно связан с народным бытом и обрядами. Неслучайно первые русские исследователи подходили к изучению фольклора широко, записывая не только произведения словесного искусства, но и фиксируя различные этнографические детали и реалии крестьянской жизни и быта.

Фольклор очень многообразен. В настоящее время фольклор можно квалифицировать на традиционный и современный; крестьянский и городской фольклор.

Традиционный фольклор - это те формы и механизмы художественной культуры, которые сохраняются, фиксируются и передаются от поколения к поколению. В них запечатлены универсальные эстетические ценности, которые сохраняют свою значимость вне конкретно-исторических социальных изменений.

Современный фольклор отражает сегодняшний этап развития народного художественного творчества. Он вбирает в себя современные эстетику, проблематику и художественные образы. Это также бесписьменная культура, носителями которой становятся разные слои общества.

Крестьянский фольклор принадлежит крестьянской субкультуре. Это достаточно стабильная художественная система. В ней присутствуют трудовые, этические, семейно-брачные и эстетические ценности земледельцев.

Городской фольклор появился в более поздний период, его широкое распространение относится к ХVIII в. Он развивался в постоянном взаимодействии с одной стороны, с авторским искусством в его письменных (печатных) формах, а с другой - с крестьянским фольклором. Очень характерными были процессы заимствований от одного пласта культуры к другому.

Фольклор может быть аутентичным, сценическим и стилизованным.

Аутентичный, или подлинный, фольклор - это народное искусство, не вычлененное из его исконного бытования. Он тесно связан с традиционной культурой, дошедшей до нас от поколения к поколению.

Сценический вариант фольклора называется фольклоризмом. Он представляет собой точное воспроизведение аутентичного образца на сцене исполнителями – профессионалами или любителями. Здесь фольклор отделяется из среды своего бытования и приобретает особые оттенки, связанные с особенностями его воплощения на сценической площадке.

Фольклор всегда был основой композиции художественного произведения, потому что включает в себя всю жизнь народа, его историю, мифологию, верования, философию, психологию, культуру и характер людей. И совершенно удивительное и чудесное явление - это существование и полнокровная жизнь фольклорных ансамблей, воспевающих и сохраняющих красоту своего народа.

С древнейших времен наши предки регулировали жизнедеятельность особыми действиями, которые в последствие получили название обряды. Они представляли собой коллективное совершение определенных действий, сопровождаемых пением, словом, драматической игрой, телодвижениями.

Термин «обряд» происходит от глагола «обрядить», «обряжать» - украшать. Обряд - это совокупность действий [стереотипного](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) характера, которой присуще [символическое](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB) значение и сопровождающая важные моменты жизни и деятельности человека. Обряды были нормативными, строго регламентированными религиозными действами, подчинялись сложившемуся в течение столетий канону. Они родились в недрах языческой картины мира, обожествления природных стихий. «Это символическое и эстетическое выражение (и проявление) коллективных связей общества, коллективной сущности человека, связей, не только соединяющих человека с современниками, но и объединяющих его с предками.

Обряд создается как выражение духа, привычек, традиций, уклада жизни общества», в нем получает отражение реальная жизнь человека, его связи и отношения с обществом, с окружающими людьми, это один из способов существования традиций. Обряд является своего рода перерывом в обыденной жизни, ярким пятном на фоне повседневности. Он обладает удивительным свойством воздействовать на эмоциональный мир человека и одновременно вызывать у всех присутствующих сходное эмоциональное состояние, способствующее утверждению в сознании той основной идеи, ради которой он совершается. Обряды отражают многообразные связи и взаимоотношения людей в обществе.

В жизни народа обряды занимали важное место. Они скла­дывались из века в век, постепенно накапливая разнообразный опыт многих поколений. Обряды имели ритуально-магическое значение, содержали правила поведения человека в быту и тру­де.

В зависимости от назначения все народные обряды принято делить на две группы:

- трудовые, обусловленные хозяйственной деятельностью народа. У русского народа трудовые обряды называют календарно-земледельческими, чем подчеркивают связь обрядов с годовым циклом и с основным занятием русского крестьянства;

- семейно – бытовые. Такие обряды непосредственно связанны с основными этапами жизни человека, такими как рождение, крещение, инициация, свадьба, похороны.

Обряд имеет сложную структуру. Он сопровождается не только мифами, но и песнями, драматическими действиями, ряжением, символическим действием. Например, двигаясь по кругу – хороводу, участники похожи на планеты, вращающиеся вокруг солнца. Считалось, что если идти в правую сторону, то обязательно можно почувствовать положительный заряд. Или именно в красивом и спокойном хороводе можно услышать через тонкие чувства своего спутника жизни. В хороводе равномерно распределяется энергия: слабый находит, сильный делится. Само пение также является целительным актом. Ритм и звучание способствуют пониманию мироощущения.
 Еще одна составляющая обрядов, это различные предметы, ставшие в последующем символами. Их использование в обрядах помогают человеку не только украсить обряд, но и психологически настроиться на действо. Например, хлеб-соль – земля и солнце, полотенце – кусочек чистого космического пространства или полоса жизни человека. Венок – это оберегающий круг, яйцо – символ постоянного рождения и самой Вселенной. А чучело – это образ зимы, холода, уходящего времени, береза же, наоборот – это символ расцвета природы, ветка – ключ к возрождению или к сердцу любимого. Обрядовое печенье – плодородие. Обрядовая каша – символ начала и конца, жизни и смерти одновременно (из зерна появляется жизнь, рождается цвет, новые семена и с нового семени начинается этот вечный процесс). Блины – солнце, Рождественская звезда (колядочная) – коловорот солнца.
 Содержание фольклорных обрядов достаточно широко. Во время полевых работ, сенокоса или выпаса скота – это хоровое пение на природе, а отдых и гуляния, а также празднования различных событий не обходились без традиционной деревенской хореографии. Поскольку традиционные обычаи присутствовали в жизни простых людей постоянно, обрядовый фольклор русского народа был и остается неотъемлемой частью их существования. Появление обрядов всегда связано с долговременными обстоятельствами. Непрекращающаяся засуха, угрожающая урожаю, может стать поводом для обращения людей к богу с просьбой о помощи. Любые природные явления, опасные для человека, также заставляют его искать выход из создавшейся ситуации.

Обрядовый народный фольклор в России всегда был самодостаточным и разнообразным, этому способствовала и вера крестьянами в различных богов, позднее пришедшие к единобожию. Самобытность русских традиций и обычаев не только переходила из поколения в поколение, но и прирастала новыми обрядами, зачастую экзотическими.

Наиболее заметным фольклорным обрядом является праздник Ивана Купалы. Этот обряд имеет языческие корни. В ночь на Ивана Купалу разжигались высокие костры, и каждый из присутствующих должен был перепрыгнуть через огонь. Не всегда это удавалось, существовала опасность упасть и обжечься.

Ночью на Ивана Купалу принято было совершать ритуальные бесчинства, красть домашний скот у соседей, разорять ульи, топтать огороды и накрепко подпирать двери в избах палками, чтобы жильцы не могли выйти. До сих пор мотивы всех этих поступков загадочны. На следующий же день бесчинствующие односельчане вновь становились уравновешенными гражданами. А уж когда закрома были полны, тут-то и начиналось народное веселье, частушки, хороводы, пляски и свадьбы. Обрядовый фольклор календарной фазы напряженного труда плавно переходил в гулянья и вольную жизнь с застольями. Молодежь присматривалась, друг к другу, заводились новые знакомства. И здесь традиционные обычаи не забывались, обрядовый фольклор русского народа "вставал во весь рост".

Таким образом, обряд – это коллективное символическое действие, форма проявления коллективных переживаний людей, приобщение личности к социуму. Обряд — это составная часть праздника, являющаяся его стержнем, отличительным признаком, поскольку прочие составляющие, такие, как концерты, спортивные соревнования, танцы, могут походить друг на друга. Обряды обусловлены обычаем, традицией, а иногда и законом. Как целостная структура они раскрывают событие, отражая общественные отношения .

Праздники и обряды диктовали нормы поведения людей задолго до появления нравственности, закрепляя их в памяти поколений, требуя их повторения и неукоснительного соблюдения. С помощью праздников осуществлялась связь поколений, укреплялись межличностные взаимоотношения в группах людей, восполнялся дефицит общения, удовлетворялись эмоциональные и психологические потребности людей.

Наши предки оставили нам интересные обычаи, своеобразные традиции, огромное фольклорное танцевальное богатство. Древние обряды ценны для нас как свидетели «седой древности», составляющие основу всего позднейшего развития народного творчества. Анализируя их, сопоставляя с данными других наук, изучающих древнее общество, сравнивая с творчеством родственных народов, проводя параллели с зафиксированными произведениями русского фольклора, представляется картина становления отдельных видов народного искусства, передачи традиций от одного поколения к другому.

1.3. Вербное воскресенье: история и особенности праздника

Воскресенье на шестой неделе Великого поста, последнее воскресенье перед Пасхой. В этот день церковь отмечает двунадесятый Господний праздник – Вход Господень в Иерусалим.

История Вербного воскресенья уходит корнями в глубокую древность. Согласно преданию, в 30 году нашей эры Иисус Христос направился к ученикам из Вифании, в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху. На подходе к городу он увидел привязанного к дереву молодого осла и попросил учеников привести его к нему. Ученики постелили на спину осла свои одежды, на которые сел Христос. Когда он въезжал в город, народ, узнавший о чуде воскресения Лазаря, восторженно приветствовал Спасителя пальмовыми ветвями (называемых ваиями) и восклицавшими: «Осанна сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господа!». На дорогу, по которой ехал Иисус, люди, бросали пальмовые ветви, и стелили свои одежды. В память об этом событии во всех христианских храмах принято в этот день освящать украшенные ветви деревьев. У русских место пальмовой ветви заняла верба, которая дала название празднику и неделе перед ним: «Вербное воскресенье», «Вербная (или Пёстрая) неделя», «Вербница», «Вербич», «Вербохлёст».

С принятием христианства на Руси Вербохлёст постепенно перевоплотился в Вербное воскресенье. Официально этот праздник был утверждён в Иерусалиме в четвёртом веке, а на Руси его начали праздновать с середины пятого века. В XIX в. празднование значительно упростилось. В субботу, а особенно в воскресенье, в церкви проводились праздничные службы, и разрешалось послабление поста. В храм люди должны были приносить молодые веточки вербы. Ее освящали в субботу на Всенощном бдении.

К Вербному воскресенью были приурочены некоторые народные обряды и обычаи. Крестьяне во время утрени молились с освященной вербой и, придя домой, глотали вербные почки для того, чтобы предохранить себя от болезни и прогнать всякую хворь. В этот же день женщины пекли из теста орехи и давали их для здоровья всем домочадцам, не исключая и животных. Освященную вербу берегли до первого выгона скота (23 апреля), причем всякая благочестивая хозяйка выгоняла со двора скот непременно вербой, а самую вербу затем или «пускали на воду», или втыкали под крышу дома. Это делали с той целью, чтобы скотина не только сохранилась в целости, но, чтобы и домой возвращалась исправно, а не блуждала бы в лесу по нескольку дней. В деревнях в эти дни старались не работать, а к празднику готовили разнообразные кушанья из рыбы, пироги-рыбники. В городах и сибирских деревнях обязательным блюдом праздничного субботнего стола была икра. Канун Вербного воскресенья в некоторых местах шумно и весело праздновала молодёжь. За три-четыре дня девушки начинали собирать продукты, из которых в субботу варили брагу, готовили рыбный «курник», варили кашу и пекли гречневые блины. В полночь молодёжь с пением песен выходила на улицу. Около ворот каждого дома, где жили новобрачные, парни и девушки останавливались и кричали: «вербушкою бить, здоровьем больше прежнего наделить». Молодые отпирали ворота, и толпа входила с песней «Был бы урожай хлеба, скота умножения». В избе слегка ударяли спящих вербой, приговаривая «Верба хлест, бей до слёз», «Вставай рано, бей барана». Затем этой же вербой били молодую, когда она кланялась, провожая поющую молодёжь за ворота. Вернувшись в избу, где было заранее приготовлено угощение, молодёжь веселилась, ела кашу и блины, а остатками угощала мальчиков, приходивших на утро поздравлять с праздником.
 В народе верба, освящённая в этот праздник, считалась священной и наделялась магическими свойствами. Утром праздничного дня взрослые хлестали веточками детей, приговаривая: «Верба красна, бей до слёз, будь здоров!»

В наше время мы можем просто освятить ветви в церкви и просто поставить их в красивую вазу на видное место, смотреть и любоваться. Глядя на них, можно настроиться на позитивную волну добрых перемен.

Вербное воскресенье было и остается одним из главных церковных и народных праздников, оно символизирует ожидание Пасхи и самых светлых событий, маленьких и больших чудес в нашей жизни. Значение праздника тесно связано и с наступлением весны, которая уже сама по себе выступает символом позитивных перемен, что способствует использованию этих традиций хореографами в постановке своих работ.

**Глава 2. Трансформация хореографического фольклора как путь
создания русского народно-сценического танца**

2.1. Сценическая интерпретация танцевального фольклора

Русский народ, сотворивший за свою многовековую историю множество богатых по содержанию и ритмически ярких лирических, свадебных, героических, плясовых, хороводных, игровых песен, создал изумительные по рисунку и разнообразные по содержанию танцы, красочные хороводы, кадрили, виртуозные пляски и лихие переплясы. Танцевальная культура русского народа богата разнообразием художественных особенностей, которые проявляются в образности, в лексической манере, стиле исполнения. В ней заключены общенациональные черты русского народа и особенности различных краев, областей, регионов.

Народный танец - это результат коллективного творчества, эта та история, которую творил народ. Переходя из поколения в поколение, из одной местности в другую, он обогащается и достигает невероятных высот. Он отражает мудрость и героизм, радость и горе, победы и поражения, повседневную жизнь, обычаи, традиции, глубокую веру в доброе начало, а также в счастливое будущее. У каждого народа сложились свои танцевальные традиции, своеобразный пластический язык тела, особая координация движений, своя взаимосвязь движения с музыкой. Народный танец постоянно развивается, живёт с людьми, меняется вместе с ними.

Стремясь познать, возродить и донести до широких масс национальную культуру, хореографы, балетмейстеры создают новые танцевальные произведения на основе народных традиций с оглядкой на традиционный фольклор.

Фольклорный танец - это такой танец, который исполняется в какой-либо жизненной ситуации для себя, в свое удовольствие или при проведении любого обряда: тру­дового, семейного, календарного или народных посиделок, вечёрок, гуляний, устраиваемых на улице, поляне, в лесу, в избе. На сцене же исполнение такого танца будет выглядеть весьма неоднозначно, сразу обнаружится ложь. Будут уничтожены главные условия "для себя". Фольклорный танец для зрителя не может быть копией житейской пляски. Здесь требуется «приспособить» просмотр танца для зрителя, то есть необходима сценическая обработка фольклора. Искусство становится сценическим, когда у него появляется зритель.

Как сегодня на сцене воссоздать колорит народного танца, как сделать его интересным для современного зрителя?

В настоящее время для танцевального фольклора открывается широкий доступ на сцену. Никогда прежде сцена не видела искусства более яркого, вдохновенного, чем искусство народного фольклора. Создание современного народного танца, его сценическая обработка были бы невозможны без глубокого изучения народного творчества. При сценической обработке танца балетмейстер должен создавать новые хореографические произведения, с оглядкой на современный стиль исполнения, поднять на более высокую ступень те достижения, которые создал народ, не растерять тех жемчужин, которые придумали и сохранили наши предки. Прежде, чем приступить к созданию народного танца на сцене, балетмейстер должен изучить обычаи, обряды, образ жизни этого народа, характер занятий, экономику и географическое положение. При создании сценического танца на основе фольклора важно не исказить существа танца, сохранить его идею, мысль, заложенную в танце, стилевую гамму исполнения. С фольклорным материалом надо обходиться бережно. Задумывая сценическую обработку, балетмейстер должен сохранить все, что касается характера народа, манеру исполнения, но и в то же время развить и обогатить лексику, рисунок, украсить произведение. Словом, он должен сделать всё, чтобы не испортить того главного, что было заложено в первооснове.

Одним из первых, кто стал искать ответ на вопрос как интерпретировать фольклорный танец в народно-сценический был И.А. Моисеев - великий балетмейстер, основатель Государственного ансамбля танца. Это первый в мире профессиональный хореографический коллектив, занимающийся художественной интерпретацией танцевального фольклора народов мира.

Игорь Александрович Моисеев - величайший хореограф ХХ века, сделавший народный танец достоянием мировой культуры. Именно ему принадлежит роль первооткрывателя в создании нового художественного метода сценической интерпретации фольклора, цель которого - развивать и обогащать фольклор с помощью профессионального искусства. И.А. Моисеев, работая в области фольклора, невольно углублялся в вопросы этнографии и истории. Желая понять тот или иной танец, ему обязательно приходилось заглядывать в историю народа, и она ему многое объясняла. Это нашло свое отражение в творчестве его коллектива и в искусстве его хореографических композиций. В своей работе Игорь Александрович учился улавливать наиболее яркие краски, выходя на общение с помощью художественного воображения, предлагая зрителю самому кое – где возможность представить дальнейшее развитие истории, рассказанной в танце. Ему хотелось средствами фольклора нарисовать картину быта, истории, портрет народа. Фольклорный танец служил Моисееву основой для создания своих произведений. Его поиск обращён к самым глубинам народного творчества. На сцене появились народные пляски: Белорусская «Лявониха», «Крыжачок», русская «Полянка», осетинский «Симд», «Молдовеняска» - в каждом танце подчёркнуты типические черты фольклора различных народностей. Стремление обобщить и выразить в одном образе характер творчества целого народа в дальнейшем окажется существенным для развития ансамбля. Выступления показали значительность нового начинания, перспективы. Коллектив доказал, что народный танец воссоздаёт явление жизни образно, художественно, многолико. За обилием танцевальной лексики Моисеев видит историю танца каждого народа, типичные свойства фольклора любого края. Всё номера при всей своей непохожести друг на друга, объедены идейно. Художественные преувеличения, свойственные фольклору, становятся главным образным приёмом Моисеева. Игорь Александрович вводит понятие народно – сценический танец, который основан на характерах ярко индивидуальных, подчинённых развитию логики действия.

Игорь Моисеев проявил себя как исследователь фольклора. Соединил глубоко изученные принципы фольклорного танца с законами современного балета. Сохранил и развил богатство, образность и самобытность танцевального искусства разных народов, и на основе фольклорного материала создал цикл жанровых хореографических сцен.

Особый танцевальный стиль русского танца, был создан великой русской хороводницей, балетмейстером, создателем и художественным руководителем государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» Надеждой Сергеевной Надеждиной.

Человек высочайшей культуры и эрудиции, Н.С. Надеждина хорошо знала, какие богатства таятся в творчестве русского народа. Благодаря своему таланту мастера, драматурга и режиссёра, она сумела восстановить связь времён и крепко связать в единое целое два глубинных пласта отечественной культуры. Н.С. Надеждина опоэтизировала русские образы, рассказала о них сама, своими движениями и словами. В каждой танцевальной композиции Ансамбля изящно раскрывается душа русского народа. Надежда Сергеевна Надеждина подарила нашей стране прекрасное наследие, которым уже более 70 лет восхищается весь мир. Хореография Ансамбля отличается необыкновенной простотой и абсолютной гармонией. Сочинённый Н.С. Надеждиной девичий хоровод «Берёзка» на тему русской народной песни «Во поле берёзонька стояла», не оставляет равнодушным ни одного зрителя и завораживает всех своим уникальным «плывущим» шагом. Она открыла совершенно новое направление в сценическом воплощении поэтического образа русской женщины. Н.С. Надеждина с успехом использовала в работе принципы, которыми народ руководствуется в своём танцевальном творчестве при развитии движенческого и композиционного материала.

Любое хореографическое произведение воспринимается субъективно каждым человеком, любой слушатель создает в своем воображении определенный музыкальный образ. Но вместе с тем многие чувствуют и понимают эмоциональность, характер музыкального произведения, внутренний ритм музыки в основном одинаково.

Бытовой фольклорный танец кажется со стороны длинным, скучным, однообразным. Сценический же танец специально рассчитывается на зрелищный эффект. В нём наличествуют особые приёмы «подачи материала», когда балетмейстер, изменяя что-нибудь в танце, может сознательно руководить вниманием зрителей.

Современные звучания танца важная задача. Если это не учитывается, то произведения могут выглядеть наивными и упрощёнными. В народном варианте нет единства в исполнении, в таком виде танец не будет иметь успеха у зрителей, поэтому требуется обработка, трансформация фольклора.

Приёмы обработки:

- усиление средств выразительности (усложнение рисунка, технизация лексики, увеличение динамики, придание большей экспрессии исполнительской манере, трансформацию, видоизменения с учётом своего видения, замысла и закона сцены.);

- разработка новой драматургии, нередко сюжетного типа, балетмейстер должен учитывать построение танца по законам драматургии;

- введение приемов режиссуры, обогащение материалами из косвенных источников, смежных областей фольклора, балетмейстер вправе обогатить фольклорный образец привнесением определённого сюжета. Важно чтобы он был основан на обрядах или обычаях народа.

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

Что же такое стилизация?

Согласно словарю Дмитрия Николаевича Ушакова стилизация (от французского «stylisation») - это придание произведению искусства характерных черт какого-либо стиля, подражание, с целью воспроизведенияформ стиля.

Например, стилизация под русские народные танцы. Это использование в творческой деятельности уже встречавшихся в истории мирового искусства художественных форм и приемов, стилевых черт в новом содержательном контексте для достижения определенных эстетических целей. Источником стилизации может быть стиль и манера отдельного автора или исполнителя, творческого направления и школы, арсенал характерных форм исторического стиля, народной культуры.

Стилизация дает возможность воссоздать и передать атмосферу исторической и национальной среды, добиться многоплановости художественного образа, она способствует усилению выразительности в произведениях искусства. Несомненно, одним из проявлений стилизации в хореографическом искусстве является характерный танец.

Стремясь найти истоки характерного танца в прямом соотношении его с различными танцевальными видами, можно найти не только единство, но и противоречия, приближенность друг к другу или удаленность в различные периоды развития хореографического искусства. Вобрав в себя образное начало, суть характера, «народный мотив», характерный танец не представляет собой точного подобия народной пляски, не копирует фольклорный танец. Он поэтично и художественно правдиво выражает народный дух, укрупняя и углубляя черты народного характера, заложенные в первоисточнике.

Во всех областях России популярны народные танцы, среди них, такие как кадриль, хоровод, пляска. Их исполняют по-разному. Например, хоровод в Архангельской области полон строгости, сдержанности движений. Здесь нет соединения с пляской. Игровые приемы скупы, построены на внутреннем темпераменте. В областях средней полосы России хороводы менее сдержанны. В них много хороводов и хороводных игр с платком, который заменял различные предметы.

В южных областях Курско-Белгородского пограничья отмечается присутствие «танков» и «карагодов». В хороводах - танках никогда не наблюдались игровые элементы, это хороводы преимущественно плясового характера с развитыми хореографическими построениями и множеством фигур. Танки исполняются только под пение. Карагоды больше напоминают массовые пляски, исполняемые живо, весело, жизнерадостно. Если хороводы строятся в основном на танцевальном шаге и на замысловатых сменах рисунка, то в карагодах можно наблюдать присутствие разнообразных по ритму танцевальных движений.

Ещё один путь – сценическая обработка фольклора. Она включает в себя уточнение рисунков танца, на основе законов сценической композиции

Например, если весь танец исполняется в сомкнутом кругу, медленно вращающимся в одну сторону, то в условиях сцены это будет восприниматься как утомительная монотонность и подлежит развитию, т е. изменению.

Следующий путь – стилизация. В данном случае имеется в виду создание сценического хореографического произведения, в стиле народного первоисточника, с использованием подлинных движений и характерных элементов композиции. Таково большинство танцев в репертуаре современных профессиональных и самодеятельных коллективов.

Основные требования к постановке стилизованного номера:

• Современная творческая интерпретация фольклорного материала;

• Внедрение инновационных методов, приближающих к пониманию

народной культуры;

• Знание законов стилизации народного танца;

• Придание народному танцу современного звучания;

• Поиск новых форм сведения народного и современного искусства.

При стилизации танца перед хореографом стоит задача создавать самые разнообразные формы народного танца, обрабатывая фольклорный материал, создавать новые произведения, созвучные нашему времени. Проявлением принципа стилизации является обогащение танцевального направления, в котором ставится номер, элементами народного танца. Самое сложное в стилизации - это поиск стилистических характеров, эмоциональная яркость. Должен быть сплав выразительных, технических, композиционных элементов, переходящих из одного в другое, чтобы все движения были оправданы, связаны друг с другом.

Значительный вклад в сохранение и популяризацию традиций русского народного танца вносит творческая деятельность школьных и студенческих коллективов. Современные хореографы стараются поставить такие произведения, в которых отражается вся красота русского танца. То, что сохранили наши предки, балетмейстер должен не только показать, но и привнести свое виденье, чтобы танец смотрелся, задорно, ярко, зрелищно. В качестве примера приведу ансамбль «Радуга» Орловского института искусств и культуры. Его основатель и бессменный руководитель, профессор Николай Иванович Заикин на протяжении ряда лет собирает и систематизирует танцевальный фольклор различных областей России. Им издано большое количество книг, посвященных танцевальному фольклору.

В основе деятельности ансамбля лежит сценическая обработка фольклорного танца. За годы работы в ансамбле было создано несколько программ, включающих в себя лучшие постановочные работы студентов хореографической специализации. Эти программы являются своего рода образцом и творческой лабораторией, где будущие балетмейстеры осваивают основы работы с фольклорно-этнографическим материалом, познают тонкости его сценической обработки.

Большое разнообразие жанров и видов фольклора дает огромное преимущество в постановочной работе хореографа. Зная различные тонкости фольклорного жанра, современного хореографического искусства можно работать с различного рода модификациями, которые так же помогают хореографу в его постановочном процессе. Фольклорное творчество, по своей сути сложное и многообразное, и чтобы для дальнейшего творчества было удобно работать нужно, понимать и разбираться в культуре художественного фольклора. Изучая и приобретая знания о народном танцевальном искусстве, хореограф непременно обязан воплотить этот огромный багаж знаний в своей

работе. Танец, это не только набор движений, соединённых между собой. Народный танец – это большое понятие, включающее в себя много составляющих компонентов: и разнообразные движения, и определённую композицию, и подходящую мелодию, и костюм, и идею. Без целостного содержания этих элементов танец теряет смысл, перестаёт быть интересным для зрителя. Поскольку танцевальный процесс протекает в коллективе и носит коллективный характер, занятия танцем развивают чувство ответственности перед товарищами, умение считаться с их интересами. Народный танец - одно из средств эстетического воспитания и воспитания творческого начала в человеке.

2.2. Балетмейстерский анализ хореографического произведения

«Вербохлест»

Тема: Постановочная работа об обряде, совершающемся на праздник «Вербное воскресенье».

Идея: Помнить и хранить традиции праздника «Вербное воскресенье» для того, чтобы о них смогли узнать будущие поколения.

Либретто: Постановочная работа основана на материале древнего языческого праздника – Вербохлест. Вербохлест на Руси отмечали весело и многолюдно. Тот день, когда проводили обряды с распустившимися веточками вербы. По приметам и поверьям считалось, что верба обладает целебными свойствами, поэтому веточками касались к людям, желая им здоровья, ставили у изголовья больных, прикладывали к больным местам, стегали детей и молодежь, чтобы не болели в течении года и имели многочисленное потомство.

Действующие лица: Девушки, веселящиеся на празднике.

Основной конфликт: Сохранение традиций праздника Вербохлест.

Сценарный план:

Экспозиция:

На празднике Вербохлест постепенно появляются девушки, приветствуя друг друга. Они начинают танцевать, созывая всех вокруг.

Завязка:

Все девушки танцуют с веточками вербы, показывая значимость и целебные свойства этого дерева.

Развитие действия:

Девушки так увлеклись танцем, что позабыли об обряде, который проходит на праздник Вербохлест.

Кульминация:

Они весело и задорно начинают хлестать друг друга, желая здоровья. А еще девушки бьют друг друга для того, чтобы они не болели в течении года и имели многочисленное потомство.

Развязка:

Праздник подходит к концу. Радостные девушки постепенно уходят домой, забирая с собой веточки вербы.

Композиционные приемы: прочес, линия, 2 круга, 4 колонны, полукруг, многоплановый рисунок, работа в парах.

Лексика: Вид танца – групповая (массовая) пляска на материале русского стилизованного танца.

Музыкальное оформление: народная песня «Верба раскудрявая» в современной обработке.

Текст песни: Мария Боровкова. Композитор: Мария Боровкова.

Костюм и реквизит: Хореографическая форма, народные туфли. Реквизит – веточки вербы.

Заключение

В современном мире проблему сохранения, преображения и возрождения обрядовых традиций нужно отнести к одной из насущных. В наши дни интерес к обрядовой культуре, обычаям и традициям древности вновь вырос. Из – за огромного потока событий у людей недостаточно времени на познание ценностей. Современное общество, чтобы сохранить себя, обращается к обрядовой культуре как неиссякаемому источнику высших нравственных и духовных ценностей русского народа, впитавшего в себя его образ мысли, чувства, историю.

Народный танец является одним из средств самовыражения народа на всех этапах развития человечества, начиная с зарождения цивилизации и заканчивая сегодняшним днем. Источником развития хореографического искусства является фольклорно-этнографический материал. Именно он позволяет раскрыть в танце характер народа, его темперамент, быт и обычаи.

Изучение фольклорно-этнографического материала и его сценическая стилизация – важный момент в создании народно-сценического танца. Стремясь познать, возродить и донести национальную культуру до зрителей и исполнителей, балетмейстеры создают произведения на основе народных традиций с помощью различных выразительных средств и новых форм народного танца. Только таким образом можно сохранить и передать последующим поколениям народные черты.

В ходе методической работы была изучена и проанализирована научная и учебная литература по хореографии, последовательно выполнены поставленные задачи. В результате проведённой работы цель достигнута: были рассмотрены и проанализированы возможные пути стилизации народного танца. Благодаря приёму стилизации, современные хореографические постановки наглядно показывают, что народный танец не застыл в своём развитии. Он постоянно обновляется, развивается и раскрывается с новой, более современной стороны. В нем появляются новые, как простые, так и сложные по технике исполнения и восприятия движения, он видоизменяется сообразно с требованием современной жизни. Русский фольклорный танец, особенно в художественной самодеятельности, обогатился новыми движениями, новыми построениями, фигурами, усложнилась композиция танца и т. д.

В профессиональных и самодеятельных коллективах возникли новые разновидности русского танца: хореографическая композиция, танцевальная сюита, хореографическая картина, вокально-хореографическая композиция. Эти танцы создаются на основе развития традиций народных гуляний, игрищ, посиделок, это помогает человеку в национальной идентификации себя как русского, в ощущении любви к родной культуре. Мы должны помнить. Мы должны не растерять. Мы должны нести дальше.

Литература

1. Гусев, Г. П. Методика преподавания народного танца, учебное пособие для вузов / Г. П. Гусев – Москва: Гуманит. изд. центр Владос, 2003. – 208 с.
2. Заикин Н. И. Областные особенности русского народного танца / Н. И.Заикин, Н. А. Заикина. – Орел: ОГИИК, 2003. – Ч. II. – 688 с.
3. Заикин Н. И. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие / Бухвостова Л. В., Щекотина С. А., Заикин Н. И. / - Орел, 2007 – 248 с.

Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно-сценический танец. Часть 1 М.: Искусство, 1976. — 225 с.

1. Климов, А. Основы русского танца /А. Климов – Москва: Искусство, 1981. – 270с.
2. Мельников, М.Н. Русский детский фольклор / М. Н. Мельников - Москва: Просвещение, 1987. - 240с.
3. Ткаченко, Т. С. Народный танец: учеб. пособие для театр. и хореогр. учеб. заведений / Т. С. Ткаченко. — Москва: Искусство, 1967. — 655 с.
4. Ткаченко, Т. С. Танцы народов СССР / Т.Ткаченко. – М.: Искусство, 1956.

Интернет – ресурсы

1. https://www.pravmir.ru/verbnoe-voskresene/
2. https://zavedeno.com/prazdniki/verbnoe-voskresene/znachenie-

prazdnika.html

1. https://maguri.ru/obryady/na-verbnoe-voskresene-2
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ансамбль_народного_танца_имени_Игоря_Моисеева