

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства.

**ТАТАРСКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО
ИСПОЛНЕНИЯ**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 4 курса 411 группы
направления (специальности)
51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

Институт искусств

Сайкатовой Алии Утеппергеновны

Научный руководитель
д.п.н., профессор

И.Э. Рахимбаева
6.06.16

И.Э. Рахимбаева

Заведующий кафедрой
д.п.н., профессор

И.Э. Рахимбаева
6.06.16

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2016 год

Введение. Культурное возрождение, которое переживают в настоящее время народы России, ярче всего проявляется в культуре и искусстве. Стабильность и воспроизводство этнических традиций, безусловно, зависят от сохранности традиционных знаний в конкретных локальных группах. Изучение этнокультурных особенностей малых групп дает возможность рассмотреть не только их локальную специфику, но и проследить их развитие в составе этнической группы в целом.

Республика Татарстан располагает богатейшим историко-культурным наследием. Сочетание, по крайней мере, четырех типов культурных взаимовлияний (тюркского, финно-угорского, болгарского и славяно-русского), а также двух религий (ислама и христианства) определяет уникальность этих мест, своеобразие искусства, а также культурных и исторических ценностей.

В искусстве и культурном наследии народа как в зеркале отразились жизнь и быт предков, национальные особенности, идеалы красоты и религия, изменение социально-экономических условий и контакты с другими народами.

Татарский народ, оставивший глубокий след в многовековой истории, объединяет в себе идею пространства и времени мира, дает ощущение, что история и культура татарского народа является неотъемлемой частью мировой истории и культуры. Сегодня татары проживают во всех без исключения районах планеты. Казань является духовным центром основной этнической группы татарского народа - казанских татар, ставших основой в формировании татарской нации.

Татарский танец является выражением истории, и самобытности народа. На формирование танцевальной культуры татар влияли многочисленные факторы географического и психологического порядка, общественного и трудового психологического уклада, другие особенности существования народа, но, прежде всего культовые. Ислам категорически запрещал танец (как, впрочем, и музыку, песню, живопись, если на холсте изображалось живое существо), но несмотря на преследования татарской танцевальной фольклор

жил среди своего народа, пользовался любовью, хотя и не получил из-за догм ислама широкого распространения и достаточно высокого развития, однако приобрел своеобразие.

Благородством и достоинством, нежностью и смелостью, мудростью и глубокой человечностью покоряют народные татарские песни и танцы. Возникнув в глубокой древности, они прошли большой исторический путь, вбирая в себя и отражая достижения народа в его трудовой деятельности, мышлении, в его борьбе за светлое будущее.

Этим объясняется актуальность выбора темы выпускной работы.

Цель работы: рассмотреть особенности исполнения татарского народного танца.

Задачи работы:

1. Изучить культуру татарского народа.
2. Рассмотреть место танца в культуре татарского народа.
3. Выявить основные элементы татарского народного танца.
4. Представить анализ различных вариантов татарского народного танца.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

Первая глава состоит из двух параграфов. В первом параграфе представлен материал по культуре татарского народа. Во втором параграфе определено место танца в культуре татарского народа.

Вторая глава состоит также из двух параграфов. В первом параграфе выявлены и описаны основные элементы татарского народного танца. Во втором параграфе представлен анализ татарского народного танца.

Заключение содержит выводы, сделанные на основе проделанной работы. Работу завершает список литературы, включающий 46 наименования.

Приложения содержат дополнительный материал, углубляющий основное содержание работы.

Основное содержание работы. В первой главе выпускной квалификационной работы «Историко-культурные основы татарского

народного танца» два параграфа. В первом параграфе «Культура татарского народа» отмечено, что исторические и географические факторы обусловили расположение Татарстана на стыке двух крупных цивилизаций: восточной и западной, что во многом объясняет многообразие его культурного богатства.

Татарский народ хранит многовековые традиции своих предков - болгар, которые сумели достичь высокого уровня культурного развития, соединив свои тюркские корни и арабское влияние, обусловленное принятием ислама в X в. Это стало той основой, на которой в дальнейшем развивалась вся татарская культура. Сочетание, по крайней мере, четырех типов культурных взаимовлияний (тюркского, финно-угорского, болгарского и славяно-русского), а также двух религий (ислама и христианства) определяет уникальность этих мест, своеобразие искусства, а также культурных и исторических ценностей.

В искусстве и культурном наследии народа как в зеркале отразились жизнь и быт предков, национальные особенности, идеалы красоты и религия, изменение социально-экономических условий и контакты с другими народами.

Говоря об историческом наследии и культуре, следует иметь в виду, что наряду с общими культурными традициями, существуют различные этнические группы татар с присущими им особенностями. Казань же являлась духовным центром основной этнической группы татарского народа - казанских татар, ставших основой в формировании татарской нации.

Богатейшее музыкальное наследие татарского народа создавалось на протяжении многих веков. Его основу, если перейти на язык музыкальной науки, составляет песенный фольклор сольной традиции, основанный на ангемитонной монодии. Эти, может быть, непривычные для непосвященных термины объясняются довольно просто. Фольклор - народное творчество, монодия - одноголосие, или сольное исполнение, ангеми-тоника (или более употребительное в отношении татарской музыки, хотя и не вполне точное, - пентатоника) представляет собой систему музыкальных звукорядов, не

превышающих пяти звуков, на которых построены мелодии. Именно монодия и ангемитоника придают своеобразие татарской народной музыке.

Татарские народные напевы объединяет множество общих черт. Наряду с этим они различаются по характеру звучания, содержанию, происхождению из определенной местности, возникновению в среде мишарей, кряшен, казанских, астраханских, сибирских и других этнических групп татар.

Все многообразие татарского музыкального фольклора можно разделить на песенное творчество и инструментальную музыку. Именно в песне ярко отразилась эмоциональная жизнь народа - его печали и радости, праздники и обычаи, быт и историческое развитие. Песенное творчество татар включает обрядовые (календарные, свадебные), исторические (баиты) и лирические песни. В народном музыкальном искусстве развивалось лишь сольное пение, традиционно одноголосное.

Во втором параграфе «Место танца в культуре татарского народа» анализируются обряды и праздники как выражение эмоциональной и эстетической жизни татарского народа.

Традиционно праздничная культура татар включала в себя как религиозные (Курбан-байрам, Ураза-байрам, Рамазан), так и светские праздники, отмечаемые в определенное время года.

Мусульманские праздники - неотделимая часть исламских канонических обрядов, таких, как паломничество, молитва, пост или раздача милостыни. Основные праздники ислама взаимосвязаны и с главными догматами религии, которые провозглашают веру в единство и единственность Аллаха.

Во время сабантуя татарские юноши и девушки впервые начали танцевать вместе. Групповой татарский танец получил название «Каравон», что очень напоминает русский хоровод. Однако в татарском «Каравоне» большое значение имеет возраст танцующих. Они выстраиваются в зависимости от возраста. В русском хороводе обычно чередуются девушки с юношами.

Старинные татарские танцы не были массовыми. Естественно пляску с большим количеством участников можно было заметить, а это могло повлечь за собой тяжелые для танцоров последствия. Да и не так просто было найти досуг для пляски, особенно тем, кому приходилось, не разгибая спины, трудиться. Показательна в этом отношении прямая зависимость, существовавшая между деревенскими танцами и временами года.

Одни зимние вечерние посиделки назывались «аулакэи», другие – «кич утыру». На них девушки рукодельничали, распевали песни, а когда приходили парни, затевались игры и танцы. Вечеринки «саулакэй» и «кач утыру» устраивались с участием юношей только при отсутствии родителей девушки-хозяйки. Без этого было нельзя.

Весной и летом собрать такие вечерники веселья было труднее. Лишь при праздновании «Сабантуя» или во время рекрутских наборов, когда ненадолго ослабевал надзор власти. При подходящем случае не отказывали себе в удовольствии поплясать и представители старшего поколения.

Обычно праздник завершается всеобщим танцем - хораном, который предстает как танец единства народа в достижении всеобщей цели.

Одним из излюбленных танцев было "Пляска двух друзей". Этот веселый народный танец исполняют двое юношей. Цветная рубашка со стоячим воротником; рукав длинный, без манжеты. Блеск, искусность одежды играет особую роль. Этими узорами и раскраской передается традиция культуры. И вот все готовы - предстоит начало танца, юноши стоят рядом в последней левой кулисе, обняв друг друга сзади за талию, лицом к наблюдающим за ними народом. Свободные руки заведены за спину под камзол. Ничего лишнего. Восторг зрителя ясен. Горячий нрав иллюстрируется в танце «Джигиты», в котором молодцы выступают в шапках с лисьими хвостами.

Массовые хореографические действия в культуре народа существовали, хотя и неповсеместно. Это зависело от веротерпимости местных властей, местных традиций и прочих ситуаций, вырисовывающих общую картину

фольклорной жизни той или иной местности, а иной раз и отдельно взятого села: «массовость» танцев отнесена на счет исключения или приписана в исполнении к крещеным татарам.

Вторая глава «Особенности исполнения татарского народного танца» также включает два параграфа. В первом параграфе «Основные элементы татарского народного танца» отмечается, что все татарские танцы можно разделить на:

- 1) мужские и женские (по половозрастному признаку);
- 2) сольные, смешанные и групповые (по количественно-качественному признаку).

Однако, несмотря на подобное деление, в танцах татар большая роль отводится женщине, что совпадает и с хореографической обрядовой практикой по данным историко-этнографических источников, в которых основная роль принадлежала женщине – хранительнице домашнего очага, благополучия и семейного спокойствия в далеком прошлом и современном настоящем.

По тематике в данное время все танцы схожи, в основном преобладают лирические и бытовые мотивы: о любви счастливой и несчастной, о выборе невесты, о ссорах между любимыми и о многом другом.

По количеству фигур танцы имеют вариации от двух до пяти-шести, музыкальный размер либо очень четкий – от 2/4 до 4/4, либо имеет переменный характер. Наиболее характерными являются следующие основные движения – волнообразные движения рук, мягкие переступания ног либо «топы», а также исполнение некоторых движений на полусогнутых коленях, согнутыми в локтях руками, топтание на месте, повороты вокруг своей оси на 180 °, 360 ° и более. Рисунок танца, во многом произволен, за исключением сюжетных танцев, но с определенным набором движений.

Основными линиями танца являются точка, линия, диагональ, полукруг и круг. Количество исполнителей в танцах варьируется: от одного до шести человек или же четное неограниченное количество человек, что, возможно,

может быть связано с четной цифрой девушек в дружине – сорок – в тюркском эпосе.

По виду мизансцен татарские танцы можно разделить на:

- 1) хороводные (двух типов по темпераменту),
- 2) парные (двух типов),
- 3) сольные.

Сольные, парные и хороводные танцы обычно исполняются с музыкальным сопровождением.

Функциональная направленность танцев ныне носит больше художественно-эстетический смысл, нежели религиозный или обрядовый. Хотя прослеживается все же наличие двух простейших видов шаманских плясок в танцевальных движениях, однако их первоначальный смысл уже полностью утрачен.

Среди коллективов татарского танца можно назвать следующие: «Гузель», Миасский народный коллектив башкирского танца и песни, «Айгуль» и т.д.

В хореографической лексике народов региона много движений, связанных с имитацией бега лошади, ритмических дробей, напоминающих цокот копыт о землю, много поз, отображающих повадки животных. Из подражания бегу коня, топоту, цокотанью его копыт возникли в глубокой древности и сохраняются до сих пор такие движения в танцах, как дробь тыпырдау (легкие подскоки, вытянутые руки - одна вперед, в первую позицию, другая вверх, в третью позицию). В сочетании эти движения создают образ всадника на скачущей лошади.

В современных татарских танцах очень ярки национальные особенности, и это объясняется, прежде всего, органическим использованием рисунков старинного танца. Женский танец - всегда стремительный, легкий, воздушный. Танцевали девушки обычно на посиделках. Часто танцы исполнялись под народный инструмент кубыз. Танцует девушка мягко, застенчиво, со скрытым кокетством, движения ее неширокие, скользящие, без

больших прыжков. Мужской танец - активный и мужественный. Движения танцоров чеканные, изобилуют легкими подскоками и акцентированными притопами. Танцую с девушкой, юноша держит себя уверенно, гордо, напористо.

Во втором параграфе «Анализ татарских народных танцев» представлен анализ фольклорного танца астраханских татар «Ак Шатыр» (по Д.И. Умерову).

Обрядовый (свадебный) танец «Ак Шатыр» в переводе означает Белый Шатёр или Белая Юрта. Есть такое выражение ак туй, в переводе Белая Свадьба, то есть чистая свадьба или свадьба молодоженов. Для проведения свадеб у астраханских татар ставили и поныне ставят в некоторых сёлах большой шатёр. Его помогают строить друзья и родственники жениха. «Ак Шатыр» как наигрыш встречается и у кундровских татар, и у карагашей. Музыкальный размер меняется от 4/4 до 3/4. У М.Н. Нигмедзянова зафиксирован вариант в размере 12/8. «Ак шатыр» танцуют под аккомпанемент саза, кабала, кубыза, сыбызгы. У некоторых исполнителей была манера танцевать, положив один из платочков на плечо. Главная особенность состоит в том, что все движения при стремительном ходе вперёд, назад, в сторону исполняются без прыжков и подскоков. Тархан обходит по кругу шатёр и приглашает 3 или 4, 6, 8 девушек в зависимости от размера шатра. Те девушки, у которых оказывались красные платочки, выходили на середину шатра, и кружились в танце вокруг тархана. Затем по знаку тархана девушки расходились по разным углам и приглашали сидящих мужчин на танец. Тархан, наблюдающий за исполнением танца, взмахом платка давал знак гармонисту, и танец прекращался.

Сценически обработанный танец "Танец с пиалами" поставлен на основе движений бытовавших у юртовских татар Астраханской области в конце XIX в.- начале XX в. Танец состоит из 4-х наигрышей: урам кий, кияусый, ак шатыр, чуранге.

Музыкальное сопровождение: саратовская гармошка, кабал, скрипка, возможен курай (дудка) и кубыз.

Исполнителей в данном варианте 4 пары, но можно и 8, а также и 12—16 пар. Но в этом случае 4 пары остаются солистами.

Описание костюма.

Мужской. Рубашка светлая, вышитая тесьмой, камзол темного цвета до колен, брюки прямого покроя черные, сапоги вышитые национальным орнаментом под цвет рубашки или камзола. На голове каракулевая папаха в виде высокой тибетейки. В руках два красных платочка.

Женский. Поверх темно — красного платья яркий камзол (каптал). Поверх каптала надевают нарукавники, нагрудник и сумочку для молитв из замши или парчи. Серебряный пояс, украшенный камнями. На голове калфак, украшенный жемчугом и монетами, так же как и нагрудник. На ногах сапожки или полуботинки.

Заключение. Рассмотрев культуру татарского народа, можно отметить, что сочетание, по крайней мере, четырех типов культурных взаимовлияний (тюркского, финно-угорского, болгарского и славяно-русского), а также двух религий (ислама и христианства) определяет уникальность и своеобразие искусства, а также культурных и исторических ценностей. Эстетическим и художественным принципом культуры и искусства татарского народа становится узорность и декоративность традиций с характерной для них пышностью орнамента и богатством декора, с использованием различных драгоценных металлов камней и самоцветов. Особое значение приобретает создание предметов, связанных с убранством коня и экипировкой воина, производство оружия и других, присущих тюркской кочевой среде, художественных изделий.

Танцы занимают важное место в культуре татарского народа. Основанное на религиозном культе повсеместное запрещение многих видов народного творчества постоянно сопровождало жизнь селянина и лишь во время праздников, когда не надолго ослабевала власть имама и муллы, люди

отводили душу в играх, танцах и песнях. Танец сопровождал не только и не всегда лишь веселье, а был спутником и в горе, когда пляшут с отчаянием, с криком и плачем, когда пляска - вызов обществу и одновременно сознание собственного бессилия и безысходности. Татарские танцы - это сочные жанровые картинки из народного быта, полные теплоты и юмора, часто насыщенные комедийными эпизодами. Они очаровывают эмоциональной живостью, непосредственностью, лирической проникновенностью. Женские танцы полны изящества и благородства, целомудрия и сдержанности, трепетной нежности. Мужской танец захватывает горячим темпераментом, энергией, молодым задором танцоров-джигитов.

По тематике все татарские танцы схожи, в основном преобладают лирические и бытовые мотивы: о любви счастливой и несчастной, о выборе невесты, о ссорах между любимыми и о многом другом. В танцах татар большая роль отводится женщине, что совпадает и с хореографической обрядовой практикой по данным историко-этнографических источников, в которых основная роль принадлежала женщине – хранительнице домашнего очага, благополучия и семейного спокойствия. По количеству фигур танцы имеют вариации от двух до пяти-шести, музыкальный размер либо очень четкий – от 2/4 до 4/4, либо имеет переменный характер.

Анализ татарских танцев показал, что наиболее характерными являются следующие основные движения - волнообразные движения рук, мягкие переступания ног либо "топы", а также исполнение некоторых движений на полусогнутых коленях, с согнутыми в локтях руками, топтание на месте, повороты вокруг своей оси на 180 °, 360 ° и более. Рисунок танца во многом произволен, за исключением сюжетных танцев, но с определенным набором движений. Основными линиями танца являются точка, линия, диагональ, полукруг и круг. Количество исполнителей в танцах варьируется: от одного до шести человек или же четное неограниченное количество человек, что, возможно, может быть связано с четной цифрой девушек в дружине - сорок - в тюркском эпосе.