

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

Цыганский танец в национальной культуре

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
(БАКАЛАВРСКОЙ) РАБОТЫ

студентки 5 курса 531 группы Института искусств
Направления подготовки 52.04.01 «Народная художественная культура»
профиль «Руководитель любительского хореографического коллектива»

ВАРЗИНОЙ ЕЛЕНЫ СЕРГЕЕНЫ

Научный руководитель,

доцент, кандидат пед. наук _____ Иванова Н. А.

(подпись, дата)

Заведующий кафедрой,

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

(подпись, дата)

Саратов, 2016 г.

Введение. Изучение и сохранение национальной самобытной танцевальной традиции разных народов актуализируется в современную эпоху, когда наряду с процессами глобализации отмечается рост национального самосознания. Танцевальная культура цыган представляет собой одно из наиболее сложных художественно-культурных явлений, что обусловлено кочевым образом жизни представителей нации и определенным взаимодействием с культурными традициями оседлых народов, окружающих цыган разных этнических групп.

Исследования культуры цыган с позиций этнографической специфики представлены в трудах С.А.Токарева ("Этнография народов СССР", "Теоретические и исторические статьи по этнографии и религиям народов мира".) , вопросам эстрадного цыганского танца посвящен ряд работ Н.Бессоновой ("История цыган - новый взгляд", "Кризис цыганской эстрады"). Проблема многообразия форм цыганского народного танца остается малоизученной.

Цель исследования - изучение самобытности цыганской народной танцевальной культуры.

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:

1. Исследовать историю формирования культуры этнических групп цыган
2. Выявить место танцев в обрядовой и бытовой культурной традиции цыган.

3. Исследовать особенности лексики и рисунка в цыганском танце

4. Раскрыть особенности ансамблевых и массовых цыганских танцев.

ВКР включает две главы. В главе I – теоретической, представляет собой изложение основ исследования с позиций культурологии и теории и истории хореографии народного танца. Глава II – практическая – включает описание характерных черт присущих лексике и рисункам цыганских танцев, используемых студентами при проведении постановочной работы в любительских танцевальных коллективах. В заключении описываются итоги проделанной работы, делаются выводы.

Эстрадный танец - это короткий танцевальный номер, сольный или групповой, представленный в сборных эстрадных концертах, в варьете, мюзик-холлах, театрах миниатюр. Танец органично входит в номера разных жанров используется в номерах оригинального жанра, в сочетании с пантомимой, акробатикой, жонглированием. Он может сопровождать и дополнять программу вокалистов, номера оригинальных и даже речевых жанров. Танец на эстраде складывался на основе народного, бытового (бального) танца, классического балета, танца модерн, спортивной гимнастики, акробатики, на скрещивании всевозможных зарубежных влияний и национальных традиций. Характер танцевальной пластики диктуется современными ритмами, формируется под влиянием смежных искусств: музыки, театра, живописи, цирка, пантомимы. По своему осваивается на эстраде и

народный танец. Своё развитие он получил в 30-е годы XIX века. Узбекская танцовщица Тамара Ханум, Игорь Моисеев, Махмуд Эсамбаев, знаменитая "Березка", Краснознаменный Ансамбль песни и пляски Красной Армии в разное время помогали становлению и развивали народный танец на эстраде. Театр «Ромен» с 1931 года, бережно сохраняет и представляет цыганский танец на профессиональной эстраде, их искусство – это целый мир, который имеет свою историю, свой язык, свои особенности.

Цыганские танцы, песни и игра на гитаре, всегда воспринимается как ослепительное шоу, яркий музыкальный спектакль. Звон гитар, гипнотический ритм дробей, вихрь резких движений – всё это завораживает, вовлекает в магический круг. Но главный секрет притягательности в том, что под внешней красотой сценического действия скрывается глубокий внутренний смысл. Настоящие цыганские танцы не имеют готового сценария, в танце есть всегда место импровизации, выражению живого, искреннего. Цыганская музыка, по сути, несет в себе больше грусти, чем радости. Это крик души, облечённый в форму песни. Исполнитель цыганского танца, пения раскрывает своим искусством и личную драму, и горести многих поколений. Трудно остаться равнодушным к этому искусству: помимо необыкновенной красоты, которая завораживает зрителя и слушателя, цыганские танцы подкупают внутренней глубиной, подлинным драматизмом, первобытной искренностью эмоций. Влюбившись в цыганские танцы, останешься его поклонником навсегда. К сожалению, самодеятельная эстрада в наши дни не всегда в состоянии раскрыть

историю этого народа и его танец. Как же исполняют цыганский танец на эстраде в настоящее время самодеятельные коллективы? Хореографы, берущиеся за постановку, не изучают традиций цыган, и не утруждают себя поисками именно цыганской музыки. В целом бич цыганского танца на нашей эстраде состоит в том, что постановщики просто повторяют друг за другом. В итоге на нашей сцене цыганский – это танец одной песни, причем русской песни, с цыганами её связывает лишь её тема, но не как не происхождение, из повторяющегося перечня недалёких движений. А, ведь, цыганский танец – это огонь, страсть, экспрессия, неудержимая радость, неутешное страдание, полёт души.

Исходя из выявления реальной ситуации выявлены противоречия между:

- исторически сложившимися особенностями исполнения цыганского танца и неиспользованием этих особенностей в танцевальных номерах на эстраде;

- общим лексическим разнообразием цыганского танца и видовыми лексическими отличиями цыганского танца.

Отсюда появляется проблема в неиспользовании особенностей и видового разнообразия цыганского танца в эстрадных танцевальных номерах самодеятельных коллективов.

В качестве гипотезы служит предположения: изучение традиций, истории, композиционных особенностей и манеры исполнения цыганского танца и использование их в постановочной работе способствует раскрытию и более точному воспроизведению цыганского танца на эстраде.

В ходе изучения истории цыганского танца было выявлено видовое разнообразие цыганского танца, изучена хореографическую лексику цыганского танца, дана характеристика манере и характеру исполнения цыганского танца, выявлены особенности исполнения цыганского танца на эстраде.

В ходе исследования была практически и теоретически осмыслена тема «Особенности исполнения цыганского танца на эстраде».

1. При изучении видового разнообразия цыганского танца выявлено что, многовековая кочевая история цыганского народа получила своё начало в Индии. Каждый народ внёс свою неповторимую неотделимую лепту в развитие искусства этого народа. Цыганское искусство – это целый мир, который имеет свою историю, свой язык, свои особенности. В настоящее время историки выделяют шесть основных ветвей этнических групп цыган. К западной ветви относятся группы Рома, Синти и Иберийские цыгане, восточная ветвь представлена группами - Люли, Лом Дом. Художественная культура цыган очень разнообразна и богата. Танцы в ней занимают не последнее место.

Цыганские танцы можно разделить на три вида: русских, балканских и испанских цыган. Основной особенностью танца русских цыган является сочетание выразительной пластики рук со сложными дробными выстукиваниями, в женском танце используются – работа с юбкой, с бубном, с шалью. Танец

балканских цыган исполняется по кругу, по которому двигаются пары, но бесконтактно. Для женского, также как и мужского танца характерна игра ног, щёлканье пальцами, игра рук. Женщины в танце используют тряску бедер, дрожь плеч, к ним прибавляются кручения вокруг своей оси, дробь, мелкие прыжки, особый трепет юбкой. Мужская пляска состоит преимущественно из чечётки. В танец испанских цыган входят дробь, сапатео, сложная игра рук и особенно пальцев, взмахи юбкой у женщин, прыжки у мужчин, характерные резкие повороты головы. Испанские цыгане используют стиль Фламенко только резче, «диче».

2. Изучена хореографическая лексика цыганского танца, её характерной чертой является сольность. Мужской танец – быстрый, маневренный, стремительный. Характерные ему движения: отбивание ритма каблуками, хлопущка. Женский же танец – мягкий, плавный, в нём используется: дробь почти на месте, подвижные плечи. В цыганском танце есть три основных направления, это: фламенко, цыганская венгерка и пляска русских цыган. Также, композиция имеет три части: первая – медленная – это выход на сцену; средняя часть – это развитие танца, музыка набирает темп; финальная часть – это бешенный ритм, быстрые и стремительные движения. Некоторые движения заимствованы из русского танца, например такие как: верёвочка, тропак, проходка и т.д. основными же движениями в цыганском танце являются: круговые вращения рук, плавные, тянущиеся движения руками, восьмерка кистями, голова реагирует на движения рук. Должно

быть ощущение, что ваш подбородок и работающая рука (руки) связаны невидимой нитью, дробь ещё один характерный признак цыганского танца. Дробь используется и мужчинами, и женщинами, вращения, замедленные и стремительные, на месте и в пространстве, работа с юбкой - неотъемлемая часть цыганского танца это подол юбки, с которым играет танцовщица, тряска на высоких полупальцах, широкий ход накрест, качалочка, быстрые вращения на месте.

3. При изучении манеры и характера исполнения цыганского танца выделено 3 вида - таборная, уличная и сценическая. Таборная манера – это исполнение танца в своём, цыганском, кругу. В сценической манере танец рассчитан на зрелищность и на то, что его смотрит большое количество людей и с большого расстояния. Отсюда более широкие, свободные движения, повторяемость наиболее зрелищных элементов, постановочность, большая вольность в нарядах и их непрактичность. Уличная манера, сочетает в себе приметы сценического и «таборного» танца. Прежде всего, это импровизация. Движения, рассчитанные на большое расстояние до зрителя, сочетаются с адресным танцем на близком расстоянии.

4. выявлены особенности исполнения цыганского танца на эстраде - примером воплощения цыганского танца на эстраде является театр «Ромен», именно там цыганский танец превратился в высокое искусство. Артисты труппы раскрывают своим искусством и личную драму, и горести многих поколений. Для исполнения цыганского танца человеку мало обладать мастерством

техники, он должен прочувствовать внутреннее состояние музыки, должен быть ею вдохновлён. Здесь история цыганского народа приобрела сценическую манеру, каждая постановка на этой сцене это целая прожитая жизнь, только она обрамлена в сценические рамки.

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что фольклорная традиция этнической группы рома достигла своего расцвета только к шестидесятым годам XX века. Но пройдя свой путь эволюции и впитав в себя национальные достижения стран и народностей встречавшихся по дороге, цыганский танец приобрел свою индивидуальность. Со временем в нем устоялись определенные каноны и правила присущие лишь ему одному и подчеркивающие его самобытность и оригинальность.

На современном этапе своего существования цыганский танец является самостоятельной ветвью хореографического искусства мира, как и сам цыганский народ является самостоятельной ячейкой современной социокультурной системы. Но в то же время цыганский танец сохраняет свой первоначальный колорит, разнообразие, зажигаемость, страстность, огонь и эмоциональность.