

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

Индийский национальный танец

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВСКОЙ РАБОТЫ

студента (ки) 4 курса 411 группы

направление 51.03.02 – Народная художественная культура

института искусств

Мыльциной Анны Викторовны

Научный руководитель

д-р пед. наук, профессор

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

И.Э. Рахимбаева

инициалы, фамилия

Зав.кафедрой

Д-р пед. наук, профессор

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

И.Э. Рахимбаева

инициалы, фамилия

Саратов 2017

Введение. Танец — ритмичные, выразительные телодвижения, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением. Танец, возможно — древнейшее из искусств: оно отражает восходящую к самым ранним временам потребность человека передавать другим людям свои радость или скорбь посредством своего тела. Почти все важные события в жизни первобытного человека отмечались танцами: рождение, смерть, война, избрание нового вождя, исцеление больного. Танцем выражались моления о дожде, о солнечном свете, о плодородии, о защите и прощении.

Характерной особенностью индийского танца является особая скульптура поз и танцевальных движений. Танцевальные движения, позы, жесты, мимика представляют собой своеобразный символический язык. В индийских танцах оживают индийские мифы и сказания. Основная движущая сила индийского танца - это любовное преданное служение верховной личности Бога. Каждое движение – это либо описание деяний Господа, либо ритуал поклонения Ему. Невероятные истории, основанные на религиозной практике, помогают людям развивать добродетели, любовь к Богу и Его творениям.

Индия одна из самых прекрасных стран мира, это красивейшая страна с богатым растительным и животным миром. Ее жители говорят на разных языках, только четырнадцать официальных языков. Индия не похожа ни на одну из азиатских стран и уж тем более ни на одну европейскую страну, она очень индивидуальна, - и в этом ее красота. Это — страна увенчаных вечными льдами и снегами массивных горных хребтов, пересеченных широкими реками обширных равнин, безводных пустынь, густых тропических лесов и окаймленных пальмами пляжей. У народов Индии богатейшая культура и обычаи.

Актуальность выбранной темы обеспечивается интересом к обучению индийским танцам.

Целью выпускной квалификационной работы является изучение стилей и особенностей индийского танца.

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Рассмотреть роль танца в индийской культуре;
2. Изучить основные направления развития индийского национального танца.
3. Дать анализ классическому индийскому танцу;
4. Представить систему поз и жестов индийского танца.

Основное содержание работы.

В первой главе выпускной квалификационной работы «Историко-культурные основы индийского танца» два параграфа. В первом параграфе «Индийская культура и ее общая характеристика» рассмотрена индийская культура – как одна из первых культур Востока, которая не прекратила своего существования, а остается живой культурой с глубокой древности и до наших дней. В ней удивительным образом переплетаются древнейшие традиции и современные взгляды. Это предполагает возможности не только дальнейшего изучения ее особенностей, но и переосмысления их с позиции современности. Индия это страна, в которой удачно сочетаются различные виды и направления искусства. Те обычаи и направления искусства, которые есть в Индии, не существуют больше ни в какой другой стране мира. Религия оказала огромное влияние на становление культуры Индии. В Индии исповедуется много религий, и они наложили свои традиции на развитие культуры, то в культуре Индии великолепно переплелись все религиозные традиции страны. И это сделало культуру Индии непохожей ни на одну другую культуру в мире. Самобытный характер индийской культуры можно объяснить относительной изоляцией, в которой долгое время развивалась Индия. В центр множества учений, мифологических и философских, поставлен человек, его путь к самосознанию и самосовершенствованию. Индийские мыслители цельную

систему философских взглядов, выработали ее основные категории и понятия. В истории культуры Индии встречаются как идеалистические, так и материалистические взгляды на мир. Поэтому в Индии так сильна этническая сторона жизни человека и общества и такое большое значение имеют традиции. Таким образом, к специфике индийской культуры можно отнести следующие общие черты: многообразие религиозно- философских течений, специфику формирования индийского этноса, музыкальность культуры.

К Индии применяют определение «традиционное общество» или «общество традиционного типа» - одно из определяющих в культурологии. Традиционным называется общество, подчиняющееся традиции, воспроизводящее уже имеющиеся экономические, социально-политические и идеологические отношения на протяжении длительного времени. Для взаимоотношений человека и социума в обществах традиционного типа характерны следующие черты: во-первых, традиционализм, т. е. отсутствие исторического динамизма, неизменность социально-экономического уклада; во-вторых, в обществах традиционного типа человек связан со своей социальной группой и подчинен ей; в-третьих, мировосприятие человека в обществах традиционного типа характеризуется неотделимостью его как от окружающей природы, так и от собственной телесной природы; в-четвертых, мировосприятие человека в традиционном обществе определяется существующим типом мировоззрения (мифология, религия).

В традиционном обществе отсутствует противопоставление субъекта и объекта, общественное и природное воспринимается как нечто единое, неразрывное и гармоничное.

В то же время по отношению к культуре Индии необходимо выделить несколько специфических черт, присущих только для неё.

Неповторимое своеобразие индийской культуры составляют также её удивительная музыкальность. Ещё одна важная черта заключается в особом

почитании индийцами любви – чувственной и физической, которую они не считают греховой.

Во втором подпункте «Роль танца в индийской культуре» рассмотрен индийский танец, как одно из главных достоинств Индии. Это искусство появилось 5000 лет назад. Его покровителем все жители Индии считают бога Шиву. Все индийские танцовщики поклоняются Господу Шиве – за то, что он подарил человечеству средство, позволяющее ощутить, как его душа наполняется святым духом. Музыка и танцы Индии тесно взаимосвязаны, кроме того, их объединяет некая форма театральности, так как характер того или иного произведения определяют жесты, позы и выражение лиц исполнителей.

С древнейших времен танец был одним из способов служения божеству, и его в храмах исполняли девадаси — «служанки Бога». Танцовщица выступала, обращаясь к изображению Бога. Это является причиной, почему сольное выступление до сих пор лежит в основе большинства индийских классических стилей.

Миссией храмового танца было донести искусство до народа. Храмы соперничали друг с другом, стремясь заполучить лучших танцоров и музыкантов. Впоследствии храмовый танец был узаконен, а правители стали покровительствовать танцорам.

Вторая глава «Основные направления развития индийского национального танца» Классические тексты Древней Индии служат эталоном, по которому и сегодня может оцениваться исполнение танца. Каждая танцевальная форма имеет отличительные черты того региона, к которому она относится.

Соответственно толкуются принципы "Натья Шастры" в различных стилях танца, особенно в том, что касается позиций, движений и жестов. К счастью, по танцам собрано достаточное количество основного материала, который общепризнан среди гуру, танцоров и учеников всех стилей и школ.

У всех форм классического танца в Индии есть два основных аспекта: нритта и нритья.

Нритту можно охарактеризовать как чистый танец, то есть абстрактные движения тела, согласованные с хастами, или жестами рук.

Нритья - это сочетание чистого танца с сюжетным. Сюжетный танец следует отличать от пантомимы. Это не просто имитация человеческого поведения. Во многом завися от сопроводительных стихов, нритья очень широко использует хасты (в приложении приведено описание 24 хаст), каждая из которых передает различный смысл. Кроме нритты и нритьи у танцевальной традиции есть и третий аспект. Это Натья, то есть представление с танцем или без него. Вообще, строго говоря, это вид драматического искусства.

Все три аспекта считались тесно связанными друг с другом и восходили к одной традиции. И действительно, многие элементы танца родились не из строгого следования классическим текстам, а передавались из поколения в поколение через традицию театрального представления.

В Натье идеи и эмоции находят свое выражение в искусстве абхинайи. Умело подобранное выражение лица (особенно глаз) в сочетании с соответствующей декламацией стихов дает возможность актеру изобразить настроения, которые могут быть стхайи (постоянные) или виабхичари (переходные).

Танцы Индии могут претерпевать довольно сильные изменения и в рамках одного штата, что хорошо заметно, если двигаться с севера на юг или с запада на восток. В каждой деревне говор несколько отличается, а если сравнивать язык деревень, находящихся друг от друга на довольно большом расстоянии, то это уже может быть новый диалект. Так же могут различаться и танцы. Народные танцы Индии тесно связаны с повседневной жизнью и традициями и поэтому не отличаются каким-то особенным изяществом и виртуозностью исполнения. Рождение, свадьба, окончание сбора урожая — вот

важнейшие события, сопровождающиеся исполнением танцев. Религиозная тематика в народных танцах встречается значительно реже, чем в классических. Единственным часто используемым в народных танцах религиозным сюжетом являются игры Кришны с пастушками. Народные танцы исполняет практически все население страны. В Индии почти нет профессиональных коллективов, исполняющих фольклорные танцы на сцене, поэтому на праздниках в деревнях танцоры воспроизводят произвольный набор движений, а танцев с определенной хореографией фактически нет.

Индийский танец - это и духовная практика, и система управления собственным телом. Индийский танец – зрелище праздничное и захватывающее, за которым стоят годы тренировок и неукоснительное следование древним канонам.

Заключение. В выпускной квалификационной работе проведено последовательное изучение танцевальной культуры Индии: классического индийского танца, народного индийского танца. Рассмотрено семь стилей классического индийского танца и приведено описание некоторых народных индийских танцев. В работе выявлены различия между классическим и народным танцами индийского народа. В настоящее время формы классического индийского танца известны во многих странах мира. Существует много школ индийского классического танца, в которых можно пройти обучение танцу. Многообразие форм индийского танца охватывает народные и племенные танцы с их региональными вариациями и строго выстроенные классические танцы, основанные на древних текстах. В классических индийских танцах используется язык тела, жестов, мимики. Этот язык позволяет движениями рук и ног произносить сам танец, произносить его под музыку и слова актеров. С помощью этих движений – мудр, танцовщик передает чувства и эмоции, каждого слова и действия. Глаза, брови, руки, ноги, тело, шея, кисти всё в танце взаимосвязано и имеет строгий канон, по которому

исполнители классического танца принципиально следуют. Движения кистей рук и пальцев – хасты, тоже имеют определенный смысл. Каждое движение может описывать либо предмет, либо знак танцевальной речи.

По результатам рассмотрения классических стилей индийского танца, движений тела в танце можно сделать выводы. Для того чтобы научиться исполнять классические индийские танцы необходимо долгое время обучаться им. Стили классического индийского танца различаются между собой не только костюмами, гримом, но и техникой исполнения самих танцев. В некоторых стилях в танце главную роль играют мужчины, в других женщины, но есть танцы, в которых и мужчины и женщины показывают стилизованное театральное представление. Но все классические танцы Индии всегда являются танцами, в которых поклоняются и превозносят Бога.

В истории развития индийского танца существует три периода. В первом, храмовом периоде, описывается чистота и религиозность в искусстве танца. Как молодые девушки посвящали себя и свою жизнь служению Божеству с помощью танцевального искусства. Во втором периоде было множество испытаний. Культура и традиции Индии могли исчезнуть, но, несмотря на все испытания, народ Индии выжил и сохранил свою традиционную культуру. Третий период называется сценическим, так же его называют периодом возрождения. В этом периоде индийцы проявляют свои таланты и свою природу в полной мере, что сильно отражается на кинематографе и танцевальном искусстве.