

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 педагогики искусства

Народно-героическая тема в русском балете первой половины XX века

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

Студента 5 курса 531 группы Института искусств
Направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
Профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

Великанова Анатолия Михайловича

Научный руководитель:
Докт. пед. наук, проф. _____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой:
доктор пед. наук, проф. _____ И. Э. Рахимбаева

Саратов 2018 год

Введение. Русский народный танец является ярким выражением эмоциональной и художественной жизни народа. В нем заключена творческая фантазия людей, глубина их чувств.

Именно танец в особой форме художественного выражения показывает духовную жизнь народа, его ежедневное существование, эстетические вкусы и идеалы. В процессе общественного развития народный танец стал более самостоятельным, превратившись в одну из форм эстетического воспитания. Изучая русский народный танец, можно увидеть, что он необычайно красив и разнообразен. Рисунок танца многогранен и полно и глубоко отражает содержание. Красочные хороводы, затейливые кадрили, искусные пляски солистов, удалые переплясы показывают все богатство и большое многообразие русского народного танца. Танцы имеют самые разные названия: или по названию песни, под которую танцуются ("Камаринская", "Сени"), иногда по количеству танцоров ("Парная", "Четвёрка"), иногда по рисунку и картине танца ("Плетень", "Воротца"). Но во всех этих столь различных танцах есть что-то общее, характерное для русского народного танца вообще: это широта движения, удаль, особенная жизнерадостность, поэтичность, сочетание скромности и простоты с большим чувством собственного достоинства. В русском народном танце заложены богатые многовековые исполнительские традиции, своеобразные, точные, исторически сложившиеся признаки, глубокие национальные корни. Русский народный танец представляет собой интересный, самостоятельный, своеобразный вид русского народного творчества. В древности танец имел религиозно – магический смысл и исполнялся с определенной целью по праздникам. Со временем он утратил религиозные черты и превратился в бытовой танец, выражающий чувства, настроение исполнителя. Нарушилась и обязанность исполнения танца по определённым временам года.

Изучение особенностей исполнения русского народного танца является своевременным и актуальным.

Цель исследования: рассмотреть русский танец и особенности его исполнения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач:

1. Рассмотреть историю становления и развития русского танца.
2. Изучить виды русского танца и выявить его региональные особенности.
3. Дать характеристику основных элементов русского народного танца
4. Представить методические рекомендации по изучению основных элементов русского народного танца.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и задачами исследования: изучение этнографической литературы, наблюдение, метод сравнительного анализа, сопоставление, формирование выводов.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, приложений.

Основное содержание работы. Первая глава повествует об истории возникновения и эволюции форм русского танца, а так же о видах и региональных особенностях русского танца.

Русский народный танец является одним из наиболее распространенных и древних видов русского народного творчества. Русский танец, как и творчество любой нации, отражает темперамент, уклад, характер и переживания своего народа. Танец может быть лиричным и задорным, демонстрировать удаль и широту души, быть радостным и грустным.

В танцевальной культуре каждого народа ярко отражается его история, те беды и несчастья, что выпали на его долю. В танце народ передает свои мысли, чувства, настроения, отношения к жизненным явлениям. На протяжении многовековой истории своего развития русский народный танец был тесно связан с бытом и обычаями русского человека, с трудовым сельскохозяйственным годом.

Танцы существуют как медленные, отражающие грусть, кручину, так и быстрые, счастливые. Кадрили, хороводы, ручейки, игровые танцы, хороводы, приседания – всё это русский танец.

Кроме того, что он имеет несколько ярких особенностей, которые, несомненно, выделяют его на фоне мировой танцевальной культуры.

Главная черта русского танца – это отражение реальной действительности.

Русский танец никогда не воспроизводил выдуманные картины, не отличался наигранностью, преувеличением, тем более не создавал вымышленные, мифические образы и сюжеты, и не заглядывал в будущее. Он имел своей целью отразить текущее настоящее или свершившееся прошлое, повседневную жизнь людей, сотканную из событий, общения с природой, праздников, любви или печали. Эта глубокая драматическая основа позволяла выражать русскому танцу сильные, неподдельные эмоции, брать, что называется, «за живое».

Неизвестно время возникновения исконно русского танца. Во всяком случае, его корни имеют религиозную природу – ведь возник он еще во времена язычества, когда девчата водили хороводы. Этим они хотели порадовать множество богов, чтобы те послали раннюю весну, яркое солнышко, летний дождь.

Русские танцы хорошо помогают понять русскую национальную культуру.

Русский народный танец тесно связан с песней, которая сказалась на его характере, стиле исполнения, содержательности и выразительности, певучей пластике. Танцевали, как правило, под аккомпанемент балалайки и цымбал. Танцы сопровождались песнями. На весь мир известны песни «Калинка», «Во поле береза стояла» и многие другие.

Одним из основных жанров русского народного танца является хоровод. Это не только самый распространенный, но и самый древний вид русского танца. Не случайно основное построение хоровода – круг, его круговая

композиция и движение по ходу солнца, хождение за солнцем, «посолонь», берет свое начало из старинных языческих обрядов и игрищ славян, поклонявшихся могущественному богу солнца – Яриле.

Основой хоровода является совместное исполнение хороводной песни всеми его участниками. Но участники хоровода не только поют, они движутся, приплясывают и разыгрывают действие. Танец, игра и песня в хороводе неразрывно и органично связаны между собой.

Хоровод становится русским бытовым танцем, в котором существуют свои определенные правила исполнения, определенные отношения между участниками, подчиненные известному и выработанному ритуалу.

В хороводе всегда проявляется чувство единения, дружбы, товарищества. Участники его, как правило, держатся за руки, иногда за платок, шаль, пояс, венок. В некоторых хороводах участники за руки не держатся, а движутся друг за другом или рядом, сохраняя строгий интервал, иногда идут парами. Но все эти соединения, а, следовательно, и построения зависят от того, в какой местности исполняется хоровод, каково его содержание, под какую песню, быструю или медленную он исполняется.

Хороводы весьма разнообразны в своих построениях, но все-таки наиболее типичной, начальной формой построения большинства хороводов является круг. Часто можно встретить двойной круг – круг в круге. Иногда танцующие образуют два круга рядом, а иногда эти круги как бы переливаются один в другой и движение их образует рисунок «восьмерки».

Пляска наиболее распространенный и любимый жанр народного танца. В плясках отражаются новые отношения, которые возникли благодаря изменению быта и жизни наших современников. В древности пляски в основном носили обрядовый, культовый характер. Но со временем религиозное содержание стало уходить из плясок, и они приобрели бытовой характер.

Пляска состоит из ряда отдельных движений – элементов, которые отличаются характерной манерой исполнения, имеют русский национальный

колорит и отражают отдельные черты характера пляшущего человека. Кроме того, каждое движение в пляске наполнено смыслом, и с помощью пластики исполнитель выражает свои чувства, раскрывает содержание пляски, создает тот или иной художественный образ. Все исполняемые движения подчинены ритму и темпу, а также характеру музыкального и песенного сопровождения. Все движения связаны воедино содержанием и сопровождающей мелодией.

Характерная особенность русской пляски – импровизация. Это интереснейший творческий процесс – сочинение движений как непосредственно в момент исполнения пляски, так и в период подготовки к ней. Импровизация увеличивает не только арсенал движений пляшущих - она окрашивает каждый элемент индивидуальностью исполнителя, создает неповторимость пляски.

В одиночной пляске наиболее полно отражаются индивидуальность, мастерство, изобретательность, и актерское дарование исполнителя. Исполнители не только сами получают огромное удовольствие от пляски, но и своей радостью и удалью всегда вызывают восторг зрителей, заставляя окружающих переживать, веселиться и подплясывать вместе с ними.

Парная пляска - исконно русская очень красивая пляска, при исполнении которой возраст уже имеет большое значение. Парную пляску в основном исполняют парень и девушка, реже молодые мужчина и женщина, но пожилые люди в ней участия не принимают. В парной пляске участвуют любящие или симпатизирующие друг другу люди. Содержание парной пляски - это как бы сердечный разговор, диалог влюбленных.

Во второй главе раскрываются особенности исполнения русского народного танца, дается общая характеристика основных элементов русского народного танца и методические рекомендации по их изучению.

Танцевальная лексика является самым важным выразительным средством в танце. Жесты, мимика, позы, движения рук, головы, корпуса, ног - её составляющие.

В русском народном танце лексика представляет собой наиболее сконцентрированную форму с ярко выраженным национальным колоритом, поэтому по ней можно определить, какому региону, области, селу, району принадлежит танец. Существует несколько видов танцевальной лексики:

1. Образная – создаёт ассоциацию с определённым образом (гусь, олень, лебедь и т. д.). Её называют эмоционально – подражательной.

2. Естественно – пластическая – подсказанная самим действием, развивающимся в танце.

3. Традиционная – выработанная веками, находящаяся в постоянном развитии, о чём свидетельствуют танцы, созданные в наши дни, отличающиеся от старинных танцев не только выразительностью, манерой исполнения, но и богатством танцевальных движений.

Русский танец всегда имеет ясную тему и идею - он всегда содержателен. В нём существует драматургическая основа и сюжет, есть и обобщенные и конкретные художественные образы, создающиеся благодаря разнообразным пластическим движениям, пространственным рисункам (построениям).

Танцевальный образ воспринимается как непосредственно, так и путём ассоциаций. Правдивость, конкретность и художественность танцевальных образов определяется их содержанием и танцевальной лексикой, органической связью с мелодией, её характером, ритмом и темпом.

Русский народный танец стал бесценным сокровищем, показывающим быт, основные занятия, традиции, события, происходящие в жизни людей.

Глубокое профессиональное овладение основными элементами – главное в процессе познания основ русского народного танца.

Правильно выбирая и смело совершенствуя те или иные движения на основе изученных элементов можно поднимать большие темы и создавать новые современные танцы.

Разучивать и исполнять элементы русского народного танца, а также танцевальные комбинации, сочиненные из различных элементов, нужно только на середине зала. Исполнение, как отдельных элементов, так и

комбинаций на середине зала дает исполнителю полное раскрепощение, создает большую свободу передвижения, возможность донести характер движения и его манеру, усилить выразительность и усложнить координацию и технику исполнения. Руки и корпус исполнителя при этом находятся в тех естественных условиях, в которых зарождался и бытует в настоящее время данный элемент. Это дает возможность с меньшей затратой времени и сил переносить различные движения в какой-либо этюд или танец. Если начинающий танцор держится за станок одной или двумя руками, он в какой-то степени скован, а значит, ему не всегда удастся передать характер русского народного танца, а самое главное — манеру исполнения и индивидуальность. Часто при исполнении какого-либо движения у станка, а особенно комбинации, характер русского танца настолько теряется, что его можно узнать лишь по мелодии, сопровождающей это движение или комбинацию. Можно сделать исключение для разучивания ряда трудных элементов, например, полных присядок, полуприсядок, части прыжков и некоторых других элементов, по усмотрению педагога. Но и в этом случае разучивание движений у станка служит лишь тренировкой, подготовкой мышц и корпуса к выполнению этих движений на середине.

В процессе прохождения основных элементов необходимо обращать большое внимание на пластичность исполнения движений, на совершенствование технических приемов, развитие мастерства у учащихся, а самое главное — на развитие индивидуальных способностей и выявление творческой индивидуальности.

Заключение. Русский народный танец является одним из наиболее распространенных и древних видов русского народного творчества. Главная черта русского танца – это отражение реальной действительности. Русский народный танец является частью общенациональной культуры и правильное понимание стиля, характера и манеры его исполнения дает возможность создавать на сцене средствами танца правдивый образ русского человека, образ современника.

Со временем изменяется содержание танцев, которое творчески перерабатывается и дополняется сообразно с требованиями современной жизни. Видоизменяется и перерождается ряд танцевальных элементов, танец обогащается новыми движениями, совершенствуется его лексика.

Русский танец, как особый вид народного искусства, имеет множество разновидностей и региональных особенностей. Хороводы, пляски, кадрили и пр. отличаются определенным музыкальным сопровождением, имеют свой набор фигур, характерных форм построения.

Танцевальная лексика является самым важным выразительным средством в танце. Жесты, мимика, позы, движения рук, головы, корпуса, ног - её составляющие. В русском народном танце лексика представляет собой наиболее сконцентрированную форму с ярко выраженным национальным колоритом. В русских народных танцах исполнители держатся за руки или за платочки, образуя разнообразные рисунки - построения. Руки при построении таких фигур могут быть подняты вверх, раскрыты в стороны, опущены вниз и т.д. Фигуры могут образовываться одними девушками или юношами или юношами и девушками вместе.

Русскому народному танцу надо учить, поскольку многие по-настоящему его не знают. Это делает возможным, используя все богатство и разнообразие красок русского народного танца, создавать на сцене средствами танца правдивые высокохудожественные образы русского человека.

Необходимо умело развивать и совершенствовать русский народный танец, искать новые выразительные средства. При сценических обработках и сочинении новых хороводов и плясок, а также различных творческих дополнениях необходимо очень серьезно относиться к традициям исполнения, стилю, манере, сопровождению и костюму

Танцевальные комбинации придают постановкам индивидуальность, подчеркивают особенности интерпретации и составляются педагогом по своему усмотрению, в зависимости от технических и творческих возможностей учащихся. Большое внимание педагог обращает на характер и

манеру исполнения, присущие тому или иному движению русского танца. Особое внимание преподавателя важно обращать на координацию — взаимосвязь движений ног с движением головы, корпуса и особенно с движением рук. Руки не только передают характер, настроение, но и придают национальную окраску танцевальному движению.