

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**Образы народного декоративно-прикладного искусства в
русском танцевально-сценическом костюме**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 4 курса 411 группы Института искусств
по направлению подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

ПЕТРОВОЙ АЛЕНА ВИКТОРОВНА

Научный руководитель

к.пед.н., доцент _____ Н.А. Иванова

Зав. кафедрой

д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2019 г.

Введение

Проблема национальной самоидентификации с каждым годом приобретает все более острое звучание, что обусловлено интенсивным развитием процесса глобализации, нейтрализующим уникальную неповторимость каждого отдельного народа и его культурных традиций. Этот процесс не проходит мимо хореографического искусства. На современной эстраде множатся танцевальные направления, лишённые национальных черт, тогда как народное искусство медленно переходит из современного быта в область этнографической экзотики.

Подобные процессы губительны для существования нации и народа как целостности, активно сохраняющей традиции многовековой народной культуры.

Для сохранения национальной самобытности в танцевальном творчестве необходимо не только знание традиционных народных танцев, но и глубокое понимание общих эстетических принципов, лежащих в основе народного искусства в целом, умение окрашивать танцевальные сюжеты интонацией, свойственной народному искусству, близкой к народно-национальному мировосприятию, облекать концертные номера в форму, присущую декоративной природе народного прикладного искусства.

Хореограф-постановщик должен иметь отчетливое представление о конструктивно-декоративных особенностях народного костюма, уметь соотнести их с условиями сценической формы существования, достичь оптимальной степени художественного воздействия на зрителей, учитывая, что для существенной части зрителей, которым предназначается огромная часть сценических танцевальных композиций коллективов народного танца (и особенно самодеятельных, любительских коллективов), близка и понятна

эстетическая природа родного фольклора, его живописные традиции и художественные приемы, проявляющиеся в декорировании произведений разных видов народного прикладного искусства.

Цель исследования заключается в изучении основных тенденций сценической интерпретации народного костюма для коллективов народного танца.

Для достижения обозначенной цели поставлен следующий ряд **задач**:

- проанализировать виды русского народного декоративно-прикладного творчества и его эстетические принципы;
- раскрыть содержание художественной символики в народном декоративно-прикладном творчестве;
 - проанализировать художественные особенности русского народного костюма;
 - выявить характер влияния художественных образов русских народных промыслов на декорирование танцевального сценического костюма.

Методологическую базу исследования составили труды по исследованию региональных особенностей русского народного костюма и традиций его декорирования таких авторов, как И.Е.Забелин, Д.К.Зеленин, С. П. Исенко, Р. В. Захаржевская, М.А.Некрасова, В. М. Жигулева, Т. В. Козлова, Г. С. Маслова, В. И. Чичеров П. И. Карпов, по исследованию художественной эстетики произведений русских народных промыслов И.М.Снегирева, Б.М.Соколова, Е.И.Иткина, А.Г.Сакович, М.К.Никитин и др.

Структура работы включает две главы, введение, заключение, список использованных источников и иллюстративное приложение.

Основное содержание работы

Первая глава посвящена анализу декоративной природы русского народного художественного творчества. В ней рассмотрены основные виды русского народного декоративно-прикладного творчества и его эстетические принципы, анализируется художественная символика в народном декоративно-прикладном творчестве.

Народное декоративно-прикладное искусство трактуется как искусство, обслуживающее нужды человека и одновременно удовлетворяющие его эстетические потребности, несущее красоту в жизнь.

Предметы народного творчества несут на себе печать духовного опыта многих поколений с их идеальными представлениями о красоте природы и человеческих чувств, о нормах поведения и морали - важнейших составляющих культуры народа. Произведения народного декоративно-прикладного искусства одновременно выполняют несколько функций, главными из которых являются утилитарное предназначение и удовлетворение эстетических потребностей человека. Они составляют часть предметной среды, окружающей человека в повседневном быту, и наполняют ее знаками традиционной народной духовности.

В научной литературе со второй половины XIX века утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике обработки материала (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. д.) и по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). Мастерство народных умельцев выражалось в их способности подчеркнуть и использовать специфические качества материалов в художественных целях. Так, например, разные свойства глины обусловили своеобразие приемов ее обработки и эстетическое решение образа. Слишком

мягкая и пластичная белая глина помогла создать особый вытянутый силуэт филимоновской игрушки.

В различных традиционных художественных промыслах обнаруживается ряд типичных образов, основанных на мифологической природе эстетического сознания народа. Например, образ птицы, коня, древа жизни, женщины, знаки-символы земли, воды, солнца можно увидеть, в разных художественных материалах: вышивке, ткачестве, кружеве, росписи по дереву и металлу, резьбе по дереву, керамике и др.

Художественные образы представлены в обобщенной символической форме. Эта особенность художественного языка народного искусства обусловлена не отсутствием навыков реалистической живописи у народных мастеров. Она продиктована сознательным отказом от достоверного изображения реальности с многочисленными второстепенными деталями и подробностями.

Следует сказать о сложном взаимодействии пластического и живописного начал в декоративном искусстве. В одних изделиях пластическое несет в себе начало живописного – скопинская керамика, каргопольская, филимоновская, дымковская игрушки. В других – живописное несет в себе начало пластического: жостовская, городецкая и полхов-майданская росписи, павловопосадские платки, вологодское кружево.

К числу самых значительных явлений русской народной художественной культуры относится роспись по дереву, сохраняющая старинные традиции до настоящего времени в Хохломе, Городце и северодвинской Мезени.

Одна из важнейших особенностей художественного народного мышления - метафоричность, то есть, синтез природных, культурных явлений по обобщающему признаку или свойству.

Народное искусство в целом функционировало в устно-зрительной передаче, то есть, передавалось с помощью языкового общения и использования зримой системы естественных и культурных знаков-символов: орнаментальных идеограмм, образов животных, птиц, растений, цветочных символов.

По существу, все элементы предметов народного декоративно-прикладного искусства насыщены многозначной символикой. Символ в славянском язычестве несет в себе прежде всего магическую нагрузку, а уже только в самую последнюю очередь — эстетическую. Следует подчеркнуть, что символика изобразительных элементов во всех видах народного декоративно-прикладного творчества была сходной, что обусловлено целостностью крестьянского миропонимания, истоки которого уходят в языческое прошлое.

Один из крупнейших фольклористов XIX века, известный исследователь славянской мифологии А. Н. Афанасьев отмечал: "На древнем поэтическом языке травы, цветы, кустарники и деревья называются волосами земли. Признавая землю за существо живое, самодействующее (она родит из своей материнской утробы, пьет дождевую воду, судорожно дрожит при землетрясениях, засыпает зимой и пробуждается с возрастом весны), первобытные племена сравнивали широкие пространства суши с исполинским телом, в твердых скалах и камнях видели ее кости, в водах - кровь, в древесных корнях - жилы и, наконец, в травах и растениях - волоса".

Во второй главе рассматривается русский танцевально-сценический костюм как продукт народного художественного творчества. Проанализированы художественные особенности русского народного костюма, установлено влияние художественных образов русских народных промыслов на способы декорирования танцевального сценического костюма.

Русский народный костюм, сохранившийся в крестьянском быту вплоть до начала XX века, является памятником материальной и духовной культуры нации, человечества, отдельной эпохи. Возникший как рукотворный предмет утилитарного назначения, выражающий эстетические чувства человека, народный костюм одновременно представляет художественный образ, содержательная ценность которого тесно связана с его функциями. Это один из наиболее массовых видов народного творчества и декоративно-прикладного искусства в целом.

Народный костюм представляет собой целостный художественный ансамбль, несущий определенное образное содержание, обусловленное назначением и сложившимися традициями. Его образуют гармонично согласованные предметы одежды, украшения и дополнения к ним, обувь, прическа, головной убор, грим. В искусстве костюма органично соединились различные виды декоративного творчества: ткачество, вышивка, кружевоплетение, низание, шитье, аппликация и изобразительное использование разнообразных материалов: тканей, кожи, меха, лыка, бисера, бус, блессток, пуговиц, шелковых лент, тесьмы, позумента, кружев, птичьих перьев, речного жемчуга, перламутра, цветных граненных стеклышек и др.

Художественные и магические знаки наполняли все пространство крестьянского быта, они становились обязательными элементами украшения жилища, домашней утвари, детских игрушек, бытового и праздничного костюма. В знаковую систему народного костюма входили материал, крой, силуэт, колористика, орнаментика, способы носить и комплектовать детали костюма, а также манера носить костюм (манера поведения), которые являются носителями различного уровня информативности. С их помощью народный костюм отражал не только социальное и семейное положение, половозрастные особенности и место проживания человека, но и

религиозные, космологические, эстетические и этические представления русских крестьян, вызывал определенные образные ассоциации и эмоции.

Исследователи отмечают различные подходы к формированию праздничного и будничного костюмов. Если в будничном костюме преобладали утилитарные функции, то праздничный народный костюм символизировал выражение чувства радости от сопричастности человека к событию, имеющему особое значение для жизни всего сообщества. Эмоциональная приподнятость поддерживалась выбором особой одежды, подчас более сложного кроя, изготовленной из более дорогих тканей и щедро дополненной разного рода украшениями.

Успех сценического воплощения танцевального номера тесно связан с созданием костюмов, выбором характера их декорирования. Восприятие зрителями содержания танца зависит от многих обстоятельств. Одним из важнейших среди них является гармоничное соответствие танцевального содержания сценическому оформлению, образной выразительности сценических костюмов, своеобразное сосуществование танца и костюма в едином эстетическом пространстве. Сценический костюм, предназначенный для исполнения народного танца, создается на основе фольклорного. Представляется важным выявить необходимую степень его близости к первоисточнику, а также основные условия трансформации аутентичного костюма в сценический.

Максимально приближены к аутентичным костюмам сценические наряды исполнителей этнографических коллективов. Это связано с социокультурным предназначением подобных творческих ансамблей, направленным на сохранение подлинных образцов фольклорного творчества. В их исполнении на сцене "оживают", картины обрядовых действий, разыгрываются подлинные народные песни и пляски. Требование достоверности воссоздаваемых "игровых" ситуаций диктует условие точного

соответствия всех деталей костюма исполнителей, а также манеры их ношения региональным традициям аутентичного фольклорного материала.

Между тем, подавляющее большинство сценических танцевальных композиций значительно отличаются от фольклорных первоисточников и могут быть представлены в стилистике так называемого народно-сценического или характерного танца, народной стилизации или эстрадного народного танца. Отметим, что для репертуара любительских хореографических коллективов наиболее типичны два последних варианта. Танцевальная лексика этих стилей основывается на глубокой художественной и исполнительской переработке элементов фольклорной танцевальной традиции. Вслед за ней подвергается изменениям и народный костюм.

Хореограф-постановщик должен учитывать тот факт, что для существенной части зрителей, которым предназначается огромная часть сценических танцевальных композиций коллективов народного танца (и особенно самодеятельных, любительских коллективов), близка и понятна эстетическая природа родного фольклора, его живописные традиции и художественные приемы.

Заключение

В результате предпринятого исследования можно сделать следующие выводы.

Народное декоративно-прикладное искусство трактуется как искусство, обслуживающее нужды человека и одновременно удовлетворяющие его эстетические потребности, несущее красоту в жизнь. Оно передавалось с помощью языкового общения и использования зримой системы естественных и культурных знаков-символов: орнаментальных идеограмм, образов животных, птиц, растений, цветовых символов.

Во всех рассмотренных направлениях народного декоративно-прикладного творчества отчетливо проявляется специфика бытования искусства в жизни народа, когда утилитарное, магическое и эстетическое начала слиты в единое целое, обусловленное спецификой народного сознания. Оно находится на границах искусства и самой жизни, оформленной особым игровым образом.

Предметы народного творчества несут на себе печать духовного опыта многих поколений с их идеальными представлениями о красоте природы и человеческих чувств, о нормах поведения и морали - важнейших составляющих культуры народа.

Фольклорная изобразительность предметов народного декоративно-прикладного искусства обнаруживает следующие характерные черты:

1. Стремление выразить не внешнюю форму предметов, а их внутреннее сущностное начало, в чем проявляется наивность и идиличность способа образного мышления.

2. Неприятие натуралистического реализма: едва ли не во всех работах народных мастеров можно увидеть гиперболизацию отдельных изобразительных мотивов, они увеличиваются в размерах, достигая иногда неправдоподобно-условной величины и приобретают самостоятельное, а не только декоративное значение.

3. Наслаждение красотой мира, радостное мировосприятие, поэтическое цельное отношение к природе, оптимизм.

4. «Фольклорный реализм», в основе которого – обобщение на идеальном уровне, предполагающее как бы перевод реалий в область сказки и мечты, слияние эстетических и этических идеалов..

5. Эмоциональное воздействие, важными компонентами которого являются цвет, искусный орнамент, узорочье. Цвет в росписях, как правило, делается более открытым, сочетания более контрастными.

Основные виды русского народного крестьянского костюма сложились к XIX веку. К общим стилевым признакам всех комплексов русского народного костюма относятся прямой крой, значительная полнота и длина одежд, многослойность, способы художественной отделки, определенные цветовые предпочтения, магически-религиозная символика.

Важными элементами магической семантики были цвет и орнамент в одежде. В них отразились особенности мировосприятия русского крестьянства, пронизанного религиозным чувством и острым ощущением единства с природой, метафоричность сознания.

В отличие от изобразительных искусств, в художественном языке которых присутствуют жизнеподобные формы, русский народный костюм как выразительное искусство передает непосредственно образное восприятие людьми жизни в контексте гармонично уравновешенной формы. Элементы художественной знаковой системы, использовавшиеся в русском костюме не направлены на прямую имитацию объектов отображения, но их связь с важнейшими жизненными явлениями достаточно тесная. Вместе с тем это не исключает элементов изобразительности в синкретическом орнаменте декора крестьянского костюма, в его сложном переплетении растительных, изоморфных мотивов и человеческих фигур.

Создание танцевального сценического костюма представляет собой один из важнейших этапов постановочной работы в хореографии. Сценический костюм помогает актеру добиться выразительной характеристики воображаемого персонажа и является действенным средством художественного воздействия на зрителя.

Анализ лучших образцов сценических костюмов позволил убедиться в глубокой связи оформления костюма с традициями фольклорного прикладного искусства, вобравшего в себя характерные черты народной эстетики и художественной стилистики.

Характерными чертами сценического танцевального русского народного костюма, обусловленные спецификой эстетических ориентиров зрительской аудитории, можно назвать следующие:

1. существование в системе игровой художественности с использованием в костюмах элементов балаганного ряжения, искажение традиционной формы (в рамках допустимого);
2. неприятие натуралистического реализма, гиперболизация отдельных изобразительных мотивов;
3. декоративность, проявляющаяся в яркой контрастности локальных цветовых пятен, насыщенная орнаментальность.

Декорирование народно-сценического костюма органично сочетается с национальными традициями декорирования произведений народного промысла. Выбор декоративных заимствований тесно связан характером, образным строем и типом сценической композиции.

Костюмы с использованием традиций росписи традиционных русских деревянных и глиняных игрушек наиболее типичны в сюжетных танцах, в которых отчетливо прослеживается театральное-игровое разыгрывание действия, окрашенного мягкой иронией, а порой и гротескной комичностью.

Мотивы гжельской росписи, их "возвышенная живописность", заданная цветами "небесной палитры", уместны в танцевальных композициях, образно-эмоциональное настроение которых выражает идеальные народные представления об умиротворяющей красоте русской

женщины и других фольклорных поэтических образах, всегда живших в народном коллективном сознании.

Травчатые узоры золотой хохломы настраивают зрителя на радостное воспевание родного края и живущих в нем людей. Хохломские мотивы наиболее часто используются в костюмах для таких танцев, в которых энергия русской пляски не нуждается в выраженной сюжетной повествовательности.

Использование обобщенной символики орнаментов русской вышивки связано со стремлением хореографа-постановщика приблизиться к аутентичной достоверности танцевального номера. Мера приближенности к фольклорным прообразам может быть различной - от постановки обрядового языческого действия, до сценической версии несюжетного регионального народного танца.