

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

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

ПОЛЬСКИЕ НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студента 5 курса 531 группы Института искусств
по направлению подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

ГЛАЗОВА ДМИТРИЯ АНТОНОВИЧА

Научный руководитель

д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой

д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2019 г.

Введение

Польская культура – интересна и многогранна, соединяющая в себе традиции Востока и Запада, или можно сказать, мистическое православие и латинскую античность, мифологию сарматов в стиле барокко с живописным фольклором. Польша находится на перекрестке Европы, наверное, поэтому в ней тесно переплелись культурные традиции многих народов. Это и стало очень привлекательно для многих артистов, художников и писателей.

Важное место в польской культуре принадлежит танцу. Можно сказать, что народные танцы представляют собой летопись жизни народа, изображенная в ярких, незабываемых художественных образах.

Национальный польский танец сохранялся в своем первоначальном виде в крестьянской среде, затем танцы стали сочинять ремесленники. Первые танцы традиционно были связаны с обрядами, календарными играми, полевыми работами, семейными праздниками. Поэтому всегда польские танцы носили массовый характер, для них характерна широта и размах, разнообразие композиционных рисунков, театральная яркость, декоративность.

На многолюдных народных празднествах появлялись, развивались и сохраняли устойчивость на долгие годы различные па, движения и позы таких танцев, как полонез, «мазур», краковяк, «обэрэк» и др.

Польский народный танец по большей части парно-массовый, исполняется обычно любым количеством пар, но чаще четным. Существуют также танцы мужские и женские. Словарь польской народной хореографии очень разнообразен и включает много различных сложных движений, вращений, поз. В пластике польских танцев сочетаются грациозность и мужественность, тонкая лиричность и бурный темперамент.

Исследователи феномена польского танца считают, что данный вид танца можно разделить на повсеместно распространенные и областные. К повсеместно распространенным танцам относятся полонез, «мазур», мазурка,

«обэрэк», «куявяк» и краковяк. Примерами областных танцев являются «трояк», збуйницкие, гуральские танцы и пр.

Польские народные танцы не носят только поместный характер, они известны во всем мире. Популярность пришла к ним сразу. Их включают в свой репертуар и любители танцевального искусства, и мастера-профессионалы.

В исследовательской литературе рассматриваются элементы польского танца как основа характерного танца (А.В. Лопухов, А.В. Ширяев, А.И. Бочаров), представлены описания польских народных танцев (Л.Н. Богаткова), собраны исторические сведения, связанные с возникновением того или иного танца, рассмотрены связи хореографии с музыкой, живописью, трудом и бытом (Т.С.Ткаченко).

Поэтому выбор темы выпускной квалификационной работы «Польские народные танцы и особенности их исполнения» можно считать актуальным.

Цель работы состоит в изучении польских народных танцев как феномена польской культуры и выявление особенности их исполнения.

Задачи исследования:

1. Представить общую характеристику польской культуры.
2. Показать историю становления и развития польских народных танцев.
3. Изучить композиционное построение польских народных танцев.
4. Дать анализ основных движений польских народных танцев и представить их характеристику.

Выпускная квалификационная работа имеет традиционную структуру и состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников и приложения, которые расширяют и дополняют основное содержание работы.

Основное содержание работы

В первой главе представлены теоретико-историческая основа польских танцев. Первый параграф представляет материал по становлению и развитию

польской культуры. Во втором параграфе рассмотрена история становления и развития польских народных танцев.

Ранние этапы развития польской культуры начинаются с эпохи бронзы и связывают с так называемой лужицкой культурой. Про лужицкую культуру до сих пор спорят исследователи, не придя к единому мнению об ее истоках, этапах развития и особенностях. Она знала подъемы и спады. Скорее всего это было связано с изменением климатических условий жизни, что влияло на производство металла, керамики и пр. Люди постоянно меняют места проживания, возрастают межплеменные конфликты.

Особую роль в развитии культуры Польши играла архитектура и градостроительство. Западные славяне искусно строили мосты, а храмы украшали вырезанными из дерева и раскрашенными скульптурами. Когда язычество уступило место христианству, в Польше стали появляться сооружения из камня. Лишь в северных районах страны, где язычество удерживалось очень долго, пышно разукрашенные деревянные сооружения можно было видеть еще в XI в.

Польская архитектура XI—XII вв. — это прежде всего церковные сооружения, построенные в романском стиле со значительным влиянием западных образцов. Интерес вызывают и традиции, используемые в постройке княжеских замков. Историки польской архитектуры выделяют построенные в романском стиле (или перестроены) соборы в Гнезно, Познани, Кракове, Плоцке. Были возведены монастырские храмы в Крушвице, церковь Святого Антония в Кракове, храм в Стшельно. Самой выдающейся достопримечательностью искусства этой эпохи ученые считают бронзовые двери Гнезненского кафедрального собора (вторая половина XII в.), украшенные восемнадцатью скульптурными сценами из жизни Святого Войцеха.

В Польше в это время работали многие художники-иммигранты (Лукас Кранах, Ганс Дюрер и Ганс фон Кульмбах) которые познакомили поляков с живописью эпохи Возрождения, основы которой были восприняты

и использованы в работе таких польских художников, как Марцин Кобер, придворный художник короля Стефана Батория.

Активно развивается и музыкальная культура Польши в это время. Среди наиболее значительных произведений эпохи Возрождения в Польше можно выделить композиции для лютни и органа, как вокальные, так и инструментальные, танцевальная музыка, песни и прелюдии, религиозные оратории, песнопения и мессы. Известными композиторами были Ян Люблински, Николай Краковиенсис (Миколай из Кракова), Миколай Гамутка и Вацлав из Шамотул.

Польские танцы давно получили известность по многим странам Европы и стали привлекательны и для любителей танцевального искусства, и для мастеров-профессионалов.

Большую роль в развитии польских танцев сыграли оперно-балетный театр и бальная хореография. Хотя сценическая обработка народных танцев не позволяла увидеть их во всей красоте и многообразии. Особенно сильно менялся народный танец в бальной интерпретации, становясь изысканным и даже манерным.

Красота народного танца сохранялась в среде польского народа, особенно крестьянства. Т.е. именно в крестьянской среде в давние времена возникли почти все виды народного танца. Значительно позднее авторами танцев стали ремесленники и городской люд. Традиционно, как и во многих других народных культурах, первые танцевальные формы были неразрывно связаны с обрядами, календарными играми, началом и концом полевых работ, семейными торжествами. Благодаря этому польские танцы всегда носили массовый характер, для них характерна широта и размах композиционного рисунка, а также театральная яркость и декоративность.

На многолюдных народных празднествах появлялись и приобретали устойчивость различные па, движения, позы таких известных танцев, как полонез, «мазур», краковяк, «обэрэк» и др. Поколение за поколением красивый и сложный комплекс движений этих танцев сохранялся,

совершенствовался и передавался людям. Польский народ бережно и с любовью хранил в своей памяти чистоту форм и характер исполнения танцев, оберегал их от влияний чуждых культур.

Польский народный танец традиционно является парно-массовым и исполнялся любым количеством пар, чаще четным. Существовали также в некоторых областях мужские и женские танцы. Танцевальный словарь польской народной хореографии достаточно велик и многообразен. Он включает в себя огромное количество различных сложных движений, вращений, поз. Для пластики польских танцев характерно соединение грациозности и мужественности, тонкой лиричности и бурного темперамента. Хотя все эти сложные движения представляются сдержанно и строго. Особенно сложно исполняются в польских народных танцах дуэты, т.к. они содержат множество различных поворотов и поз, мелких движений, при этом важно следить за красотой рисунка рук, четко и образно заканчивать танцевальные фразы.

Изучая специальную литературу, посвященную польским народным танцам, мы можем отметить, что эти танцы подразделяются на повсеместно распространенные и областные. К повсеместно распространенным танцам относятся: полонез, «мазур», мазурка, «обэрэк», «куявяк» и краковяк. Яркими примерами областных танцев являются «трояк», збуйницкие, гуральские танцы и т.д.

Вторая глава также состоит из двух параграфов. В первом параграфе рассмотрено композиционное построение польских народных танцев. Во втором параграфе изучены основные движения польских народных танцев.

В работе представлены сценические композиции некоторых польских танцев.

Мазур является одним из популярных танцев Польши, родиной которого стала Мазовше. Характерными ходами для «мазура» являются ходы по кругу, каре, линии, парные переходы, вращения и т. д. Представим

сценическую композицию танца, которую исполняют четыре пары. Онга состоит из десяти фигур.

Традиционно танец начинается с исходного положения. Пары стоят одна за другой в последней правой кулисе. Девушка встает справа от юноши, чуть позади него. Правая рука юноши держат снизу левую руку партнерши. Руки в таком виде подняты невысоко вперед. Левая рука юноши покоится у него сбоку на талии, прижимаясь тыльной стороной кисти. Девушка правой рукой придерживает юбочку. Ноги находятся во 6-й позиции. Корпус выпрямлен. Участники танца смотрят друг на друга. Музыкальный размер танца 3/4. Темп обычно живой, радостный, с начала до конца один и тот же.

В работе рассмотрены также основные движения польских народных танцев. Например, вращение с «ключом».

Вращение с «ключом» может выполняться на 4 такта: на первые 3 такта — вращение, на 4-й такт — «ключ» (дв. № 5). Для выполнения движения с подготовкой и концовкой «ключом» потребуется 8 тактов: на 1—2-й такты - подготовка, на 3—7-й такты — вращение, на 8-й такт — «ключ» (дв. № 5).

3-й вариант. Вращение с «голубцом».

Во время вращения после подскока на левой ноге исполнители выполняют «голубец» с правой ноги, с акцентом ударяя правой ногой об пол. Затем следует переступание левой ногой и подскок на левой ноге.

Два Исполнительница переступает на всю ступню правой ноги, продолжая поворот вправо. Корпус и руки в том же положении.

И Пауза.

4 такт

Раз Исполнительница переступает на всю ступню левой ноги по 6-й позиции, продолжая поворот вправо. Корпус прямой. Голову переводит к правому плечу лицом к зрителю. Руки в том же положении.

И Исполнительница переступает на всю ступню правой ноги по 6-й позиции, продолжая поворот вправо. Корпус, руки и голова в том же положении.

Два Исполнительница переступает на всю ступню левой ноги по 6-й позиции, заканчивая полный поворот вправо.

И Пауза.

На следующий такт движение выполняется с левой ноги, делая полный поворот влево. Исполнительница левой рукой берет за юбочку, правую руку кладет сбоку на талию.

Движение : Перенос девушек и три притопа.

Девушка перескакивает перед юношей от одного плеча юноши к другому, и оба исполнителя выполняют три притопа по 6-й позиции.

Исходное положение. Исполнители стоят в паре, девушка справа от юноши. Юноша правой рукой держит девушку сзади за талию. Левая рука девушки лежит на правом плече юноши. Правая рука девушки и левая рука юноши раскрыты в стороны. Ноги — по 6-й позиции. Музыкальный размер: 2/4. Движение выполняется на 2 такта.

1 такт

Раз И Девушка делает шаг левой ногой вперед влево перед юношей и высоко прыгает. Ноги сгибает в коленях. Подъем вытянут. Корпус прямой. Левую руку снимает с правого плеча юноши. В воздухе девушка делает поворот на полный круг перед юношей. Юноша правой рукой как бы переносит девушку влево.

Два Девушка с прыжка опускается слева от юноши на всю ступню обеих ног по 6-й позиции, чуть заметно приседая. Правую руку девушка кладет на левое плечо юноши, левую раскрывает влево и чуть вверх. Юноша перехватывает девушку левой рукой сзади за талию, правую руку раскрывает вправо и чуть вверх. Корпус прямой. Голова повернута лицом друг к другу.

И Пауза.

2 такт

Раз И Два Исполнители выполняют три притопа по 6-й позиции: девушка, начиная с левой ноги, юноша—справой. Ноги вытянуты в коленях и высоко от пола не отделяются. У девушки корпус прямой. У юноши наклоняется вперед. Юноша как бы кланяется девушке. Исполнители смотрят друг на друга. У девушки левая рука остается поднятой в сторону и слегка вверх. Юноша правую руку вместе с наклоном корпуса опускает.

и Пауза.

На следующий такт движение выполняется с другой ноги, то есть девушка делает шаг правой ногой перед юношей и перескакивает обратно от левого плеча к правому плечу юноши, затем исполнители делают три притопа: девушка — не наклоняя корпус вперед, юноша — наклоняя, как бы кланяясь девушке.

Заключение

Анализ путей и этапов развития польской культуры позволяет отметить, что, в процессе развития польского государства, искусство стало занимать важное место в культуре польского общества. При этом роль искусства в каждодневной жизни также возросла. Не только король, но и магнаты, зажиточные шляхтичи и горожане стремились привлечь художников, скульпторов, архитекторов к украшению своего дома, своей повседневной жизни. В магнатских резиденциях и при королевском дворе устраивались театральные представления и музыкальные концерты. Живые картины народного быта, городских нравов, всяческие смешные происшествия и другие интересные происшествия привлекали внимание польских авторов. Деятели польского искусства старались синтезировать западную культуру с польскими национальными традициями.

Изучив историю становления и развития польских народных танцев, можно отметить, что в них в художественной форме запечатлены народный характер, прошлое и настоящее страны. Польские народные танцы включают большое количество интересных произведений, разнохарактерных,

разноплановых, отличающихся изысканностью и красотой форм, широким спектром лексического языка, жизнерадостностью, связью с жизнью.

Изучение сценической композиции ряда польских народных танцев показало, что это чаще всего парно-массовый танец, который исполняется четным количеством пар. Для композиции танца характерны круг, каре, колонна по диагонали. Юноши часто опускаются на колено, поднимают и переносят девушек. В танцах часто используются парные вращения, прыжки, «ключ» с продвижением вперед.

Анализ и разбор основных движений польского танца показал, что велик танцевальный словарь польской народной хореографии. Здесь много различных сложных движений, вращений, поз. В пластике польских танцев сочетаются грациозность и мужественность, тонкая лиричность и бурный темперамент.