

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Украинские танцы как составляющая
национальной народной культуры**

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 531 группы Института искусств

51.03.02 «Народная художественная культура»

профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

Медведевой Ольги Игорьевны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2019 год

Введение

Украинский народ за время своего многовекового существования создал величайшую культуру. Традиционно-бытовая культура – важнейший компонент этноса. Она многослойна и состоит из сложных напластований, возникших в разные исторические периоды развития данного общества. Как известно, историческая закономерность развития культуры заключается в органическом единстве унаследованного от прошлых поколений опыта, накапливающегося в виде традиций, и неизменно возникающих новаций, отвечающих новым условиям жизни народа. Новации в свою очередь при условии длительного существования постепенно становятся традициями. Традиционные элементы, сложившиеся в далеком прошлом, в ходе исторического процесса либо исчезают совсем, либо получают дальнейшее развитие и распространение, нередко в трансформированной или вариативной форме. Наиболее устойчивые традиционные компоненты культуры, передаваемые из поколения в поколение, несут, как правило, и основную этническую нагрузку.

Танец, как искусство, вышел из обычной жизни людей, их социального уклада, их потребности в движении. Он изменялся и совершенствовался самой жизнью в процессе исторического развития. Поэтому танцы разных народов мира отражают те условия, в которых развивалась определенная народность, формировался ее жизненный уклад, складывались традиции и обычаи.

Украинский народный танец – это яркое, красочное творение украинского народа, являющееся эмоциональным художественным специфическим отображением его быта, характера, мыслей, чувств, эстетических взглядов и понимание красоты окружающего мира.

Традиционная танцевальная культура никогда не потеряет своей значимости, поэтому обращение к изучению украинского танца – его истории и особенностей представляется на наш взгляд актуальным.

Анализ работ деятелей украинской культуры конца XIX-начала XX века (Д. Антоновича, Д. Воропая, М. Грушевского и др.) позволяет сделать вывод, что танцевальное искусство является неотъемлемой составной частью национальной культуры. Исходным пунктом в научной «биографии» народного украинского танца следует считать работы В.Н. Верховинца (украинский композитор, дирижёр и хореограф, первый теоретик украинского народного танца), в которых впервые была отмечена необходимость теоретического осознания его специфических черт.

Существенные коррективы в тематику таких исследований внесли последние десятилетия (С. Забрედовський, Э. Приступа, В. Пилат, А. Таранцева, А. Тараканова, Т. Чурпита и др.), в них украинский танец рассматривается как составляющая национального духовного наследия – и в исторической, и в философско-эстетической плоскостях, то есть наряду с другими составляющими национальной ментальности.

Целью выпускной квалификационной работы явилось изучение украинского танца как составляющей национальной народной культуры.

В его задачи входило:

1. Изучить литературу по теме исследования.
2. Рассмотреть обычаи и традиции украинского народа.
3. Изучить историю и культуру украинцев.
4. Рассмотреть танцевальную украинскую культуру.
5. Проанализировать методику постановки украинского танца на примере танца «Метелица».

Методологическую основу работы составляют научные труды Т. Ткаченко, П. Чубинского, К. Закса, Д. Антоновича, Ю. Бахрушина, В. Красовской, Н. Худякова, К. Голейзовского, О. Киселя, В. Литвиненко.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором:

– в докладе «Традиционная украинская культура» на VI международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства», Саратов, 19-20 апреля 2019г.

– в статье: Медведева О.И., Шевченко Е.П. Традиционная украинская культура // Развитие личности средствами искусства: Материалы VI Международной научно-практической конференции (19-20 апреля 2019 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2019. - 365 с. С. 252-258. РИНЦ

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

Основное содержание работы

В первой главе «Культурно-историческое своеобразие Украины» представлено культурно-историческое своеобразие Украины» обозначены и изучены:

1. Обычай и традиции украинского народа.

1.2 История и культура Украины.

В первом параграфе установлено, что украинцы – представители одного из самых многочисленных славянских народов. От зеленых Карпат до широких донецких степей, от лесов и лугов Полесья до Черного и Азовского морей раскинулась Украина. Ее площадь составляет около 600 тысяч квадратных километров. Население – около 50 миллионов человек, только в столице страны – Киеве проживает более двух с половиной миллионов жителей. На Украине в настоящее время проживает 73,6 процента коренного населения, 21,1 процента русских, 1,8 процента евреев, 0,8 процента белорусов, 0,6 процента молдаван. Оставшиеся 2,1 процента приходятся на представителей других национальностей.

Благодаря хорошим климатическим условиям и урожайной местности, пашенное земледелие, вместе с садоводством и огородничеством являлись

главной отраслью хозяйства. Также наряду с ними сохранялось животноводство, рыбная ловля и охота. Именно земледелие, сформировало традиционный уклад, миропонимание, основу всех праздников и нравственные ценности украинского народа.

Традиционное украинское крестьянское хозяйство было преимущественно натуральным. Семья обеспечивала себя всеми основными продуктами питания. Многие предметы обихода тоже изготавливались в домашних условиях. Более сложные ремесла и промыслы постепенно превращались в профессиональные занятия.

Украина – страна, которая насыщена этническими обычаями и устоями, поражающими своей выразительностью. В структуре наследственной обрядности украинцев видны ритуальные деяния, сопряженные с постройкой нового жилища. Сооружение дома считалось одним из главных мероприятий, связанных с верой в благополучную и состоятельную жизнедеятельность. Стремление гарантировать безопасность, прочность и долговечность новой конструкции, воплотилось в обычаях. Наследственные ритуалы согласно верному подбору и контролю участка стройки с использованием оберегов передавались из поколения в поколение.

От точности выполнения ритуала заселения в дом находится в прямой зависимости последующее благополучие и гарантированное пребывание в достатке. Он предполагает общее празднование за богатым столом и поздравление семьи. Стол – это отдельная история, ведь всем известна хлебосольность, гостеприимство этого народа. Национальная кухня Украины, словно разноцветная мозаика, она соединила в себе рецепты всех народов, проживающих на данной территории. Это страна, где все торжества сопутствуются изобильным пиром, полным подарками великодушной матушки-земли.

Украина популярна собственной великолепной национальной кухней. В разных районах доминируют свои характерные черты. Она славится разнообразием продуктов и способами их кулинарного приготовления.

Известно более десяти тысяч рецептов, которые выделяются своей доступностью, а также великолепными вкусовыми качествами. Насчитывается только свыше 30 вариаций украинского борща с пампушками. Кроме борща наивкуснейшими блюдами на украинском столе являются – жаркое в горшочках, пирожки и вареники.

Не устанем повторять, что украинцы отличаются своей гостеприимностью. Гости всегда приносили радость в дом, и для них по традиции на столе ставились хлеб и соль, в знак почтения. Национальная кухня нового времени сберегла и увеличила хорошие народные ценности. Не одно домашнее торжество не устраивается без кручеников и холодца, голубцов и борща. Огромный интерес вызывают множество приправ, которые используются, чтобы подчеркнуть изысканный вкус блюда. К ним относятся тмин, мята, петрушка, перец и многое другое. Самые популярными напитками считается все вида кваса, узвары из натуральных фруктов, спотыкач, муселец и варенуха.

Во втором параграфе рассказано, что особенности народного костюма помогают узнать историю, традиции, быт и нрав украинцев. Их костюм очень схож с традиционной одеждой русских и белорусских народов. Длительное совместное проживание русских, украинцев, белорусов их тесные хозяйственно-экономические связи привели к значительному этнокультурному сближению. Развивающиеся процессы этнокультурной интеграции между родственными восточнославянскими народами – характерная черта их этнического развития.

Главной основой мужского костюма служила конопляная или льняная рубаха и шерстяные штаны. Отличительной особенностью рубахи являлось то, что украшенный разрез (пазушка) находился спереди. Ворот рубахи был со стоячим или с отложным воротником. Застегивалась рубаха с помощью пуговиц или завязывалась ленточками. Украинцы заправляли рубаху в штаны, что отличало их от других народов, которые носили их поверх штанов. Особой ценностью мужского костюма являлись яркие нашивки и

запястья из драгоценных камней, пуговицы, покрытые золотом или жемчугом, и богатые кружева, которые отличались своей особой формой. Мужские штаны были сшиты из холста или сукна. Они были широкими, так как между штанинами вшивалась «матня». Нижний край украшали разной вышивкой. Штаны закрепляли с помощью ремня или веревочки. Мужские головные уборы были сделаны из таких материалов как: овчинный мех, шерсть, сукно. Имели они разную форму: конус, цилиндр. Среди головных уборов можно выделить: кучму – это высокая барашковая шапка; малахай – это зимняя шапка с удлиненными наушниками; бриль – шапка из войлока и соломы.

Украинский женский костюм имел много вариантов. В каждом регионе были свои различия в крое, силуэте, украшениях и даже способах ношения одежды. Главное из чего состоит женский костюм – это рубашка кошуля. Отличие от рубашек других народов в том, что она изготавливалась из двух частей, нижняя шилась из грубой материи. Каждая часть рубахи одевалась отдельно. Кошуля подразделялась на несколько видов: туникообразные, на кокетке, поликовые. Они были с воротником и без воротника. У рубашки были широкие рукава, они сужались у запястья манжетом. Рубашка была длинной, поэтому она виднелась из-под юбки. Подол рубашки и манжеты всегда украшались вышивкой, камнями. Девушки должны были подпоясывать рубашку. Следующим элементом женского костюма была – понева. Это деталь одежды, закрывающая тело сзади и закрепляющаяся на талии. Обязательное ношение этого элемента связывалось с переходом девушки в замужнюю жизнь. У украинцев понева делилась на три вида. Запаска – это повседневная одежда без рисунка, которую носили девушки и женщины в обычный день. Изготавливалась она из тонкой шерстяной ткани красного, синего, зеленого цвета. Носили две запаски разного цвета. Одна закрывала тело спереди, другая сзади. Дерга – повседневная одежда, которая представляла собой три сшитых полотнища, обхватывающие корпус девушки сзади и завязанные поясом. Она ничем не украшалась и была темного цвета.

Плахта – это праздничная одежда, которая шилась из ткани с клетчатым узором. Следующим элементом женского украинского костюма была юбка. Андараки – шерстяная юбка с полосатым орнаментом. Основным цветом были все оттенки красного, но также присутствовали такие цвета, как лазурный, лимонный, песочный, сливовый, дымчатый. Юбка имела очень красивые и сложные рисунки, которые поражали своей красотой. На юбках были изображены леса, цветы, птицы, реки. Богатые люди шили юбки с золотыми и серебряными нитями.

Женские головные уборы были разнообразными, а также отличались по материалам изготовления. Главная традиция, это укрывание женской головы убором так, чтобы не видно было волос. Появиться в обществе с открытой головой для женщины считалось позором. Самым распространенным головным убором, который сохранился и в наши дни, считается четырехугольный платок. Он представлял собой длинное полотно, которое завязывалось сзади, а концы спускались по спине. Такой головной убор, как кибалка имел форму обруча, на который накручивались волосы. Он служил опорой для верхнего убора. Одним из простых украинских головных уборов, можно назвать чепчик. Это мягкая тоненькая шапочка, завязанная шнурком. Его изготавливали из ткани совершенно разных цветов, с поперечным надрезом на лбу. Праздничные чепцы шились из золотой и серебряной парчи. Самый известным и популярным считался украинский венок, который был украшен цветами, лентами разных цветов, подвесками, колокольчиками. Девичья голова не закрывалась, они собирали свои волосы в две косы, обвивая свою голову и завязывая их яркой лентой, украшенной бисером. Так же на голову девушки надевали повойник, который затягивался на затылке, затем накрывали голову платком и соединяли его концы на лбу или под подбородком.

В ранний период были распространены лапти, они, кстати, отличались от русских. Они имели прямоугольное плетение, низкие бока. Через петли на носках и боках проходила веревка, которая закрепляла лапоть на ноге. Позже

обувь украинцев стала изготавливаться из кожи. Поначалу ее просто делали складками, потом морщили и завязывали веревкой по ноге (морщуня). Потом из кожи начали делать обувь с высокими голенищами, но без каблуков. В дальнейшем для того, чтобы сделать каблук, использовали железный подковку.

Во второй главе «Танцевальная культура украинцев» обозначены и изучены:

1. Украинские танцы.
2. Методика постановки украинского танца.

В первом параграфе установлено, что украинский народ за всю свою многовековую историю создал величайшую культуру. Народное творчество Украины уникально и имеет заслуженную славу. Значимое место занимает танцевальное искусство. Танец лексически богат и интересен. Украинский танец развивался, впитывал в себя историю народа, дополнялся яркими выразительными средствами. В нем отразились черты украинского характера – это сила и храбрость, ликование от победы, задор и легкий юмор. Танцы этого народа, то лиричные и скромные, то неудержимо радостные и яркие.

В песнях и плясках представительниц слабого пола рассказывается о нелегкой женской судьбе. В силу потребности непрерывно защищаться от налетов чужеземцев, мужская половина населения, практически никогда не бывала дома. На хрупкие женские плечи возлагался тяжелый груз работы и одиночества. Однако с казачеством сопряжены мотивы войны и власти, нетерпимости к недругам, свободолюбие. Часто имеет место и украинское остроумие, его используют во многих жизненных ситуациях.

Украинская народная танцевальная культура довольно разнообразна.

Во втором параграфе 2.2 рассматривается методика постановки украинского танца.

Танец в украинской традиционной культуре занимает особое место. Хорошо, что постановщики и исполнители стараются сохранять и развивать традиции прошлого для того, чтобы современный зритель смог оценить и

прочувствовать характер, нрав, жизнь украинского народа. Нельзя терять народные традиционные основы украинского танца.

Для постановки украинского танца, сначала важно разучить основные движения украинского танца. Первый момент – положение рук. Так в одиночных танцах руки чаще всего свободно двигаются и зависят только от смысла танца. В женских партиях движения рук бывают спокойными, нежными, легкими, широкими, но также могут быть резкими, быстро менять направления. Женские руки могут быть, и раскрыты в сторону или вверх, или быть сбоку на талии, или скрещены на талии. Также девушки могут импровизировать в танце. Изображать кистями, как она смотрит вдаль; опираться на кулачки щеками, как бы пригорюнившись; кружиться и собирать руками цветы; плести венок. В танце может идти игра с элементами одежды. Девушки могут демонстрировать свои бусы, могут брать за ленты и растягивать их в сторону, прикасаться к венку.

Мужские движения то спокойные и размеренные, то быстрые и четкие, но всегда прослеживается в движениях мужественный и сильный характер. Мужской партии тоже свойственна игра с элементами одежды. Так танцор может придерживать и поправлять головной убор, может подбрасывать его вверх, касаться руками сапог.

Существуют определенные позиции рук и ног в украинском танце, а также основные положения танцоров в парных и массовых танцах. Главными и сразу узнаваемыми движениями украинского танца считаются – «бигунец», «голубцы», «тык нок», «дорожка плетена», «веревочка», «выхилясник», «упадание», «растяжка в воздухе» и многое другое.

Представлена постановка украинского танца «Метелица» — танец парно-массовый, по своему характеру быстрый, вихревой. Танцующие изображают зиму, метель. Пары быстро мчатся друг за другом, чаще всего по кругу, как снежинки, подгоняемые ветром; затем, вдруг завертевшись на месте, они как бы образуют сугроб. Девушки обегают юношей, кружась вокруг них, как разлетающиеся снежинки.

По движениям танец не сложен, в основном он строится на одном, двух движениях, но композиционно очень разнообразен. Твердой и строго установленной композиции танца нет.

Переходя к постановочной работе, руководитель начинает с рассказа о содержании танца, стараясь возможно полнее объяснить исполнителям характер, взаимоотношения, обстановку, в которой действуют персонажи. Затем исполнители знакомятся с движениями, входящими в танец. Если движения отличаются своеобразием, технической трудностью, они предварительно отрабатываются. Когда они технически уже не представляют трудности для исполнителей, начинается работа над танцем: исполнители знакомятся с его рисунком, последовательностью выходов, перестроений. Лишь когда вчерне весь танец уже ясен, когда готов как бы первый его набросок, – начинается наиболее сложная и тонкая отработка движений, требующая творческого подхода к созданию танцевальных образов. Полезно последние репетиции проводить в костюмах, намечая обстановку сцены. Это позволит исполнителям органичнее войти в свою роль, слиться с рисуемым образом. Помимо проведения практических занятий, с исполнителями ведутся беседы о танцах, о книгах, которые они прочитали, о концертах и спектаклях, которые они посетили.

Заключение

У каждого народа есть свои традиционные танцы, особенности которых, связаны, прежде всего, с его этническим характером, системой духовно-нравственных ценностей и образов-идеалов. Народные танцы, их художественно-образное содержание и лексика отражают и в целом национальный образ, но также трудовые и бытовые традиции народа, особенности природной среды его проживания.

В народных танцах воплощается особая пластика, свойственная представителям того или иного этноса. В ней содержится многообразная информация о его антропологических особенностях, преобладающих видах трудовой деятельности (землепашество, скотоводство, и т.д.), норма,

поведения и взаимодействия между различными половозрастными и социальными группами.

История народного украинского танца очень длинная, насыщенная эмоциями и переживаниями многих поколений. Танец, как и песня, отображает душу народа, все его волнения – радостные и печальные, героические победы и горестные поражения, трудовые достижения, юмористические черты в сочетании с трагизмом. Украинские народные песни и танцы славятся во всем мире благодаря ярко выраженному национальному колориту, силе духа, эмоциональной насыщенности, неповторимости мелодии, ритма, движений.

Каждая новая эпоха накладывала свой отпечаток на развитие танца. С того времени как украинский танец ушел с улиц на сцену, он видоизменялся и усложнялся, приобретал новые танцевальные формы. Остаются в прошлом старинные танцы, а на смену приходят новые танцы, наполненные яркой и колоритной лексикой. Поначалу его участниками были просто обыкновенные любители танцевать, а теперь это профессиональные исполнители, которые обладают высокой техникой исполнения.

Украинские народные танцы покоряют переходом от пылкой страсти, кульминационных порывов к спокойному, нежному течению, ведь особенно женские движения часто напоминают водную гладь – то бурлящую, то тихую. Украинские танцы многообразны. Первыми были рассмотрены – хороводы (не только самый распространенный, но и самый древний вид славянского танца). Первый тип хороводов связан со сменой времен года («Метелица», «Веснянки», «Зеленый шум»). Второй – с отношениями между мужчиной и женщиной, семье («Перепелка» и «Пташка»). Третий представлял быт и жизнь народа («Слабый дед»). Четвертый тип хороводов связан с бесконечной любовью к родному краю и окружающей природе («Марена», «А вже весна»).

Сюжетные танцы по своей тематике можно разделить на группы, в которых раскрывается тема ремесел («Лесорубы», «Косарь», «Шевчик»),

тема народных героев («Аркан», «Опришка»), тема быты («Коханочка», «Горлица»), тема, связанная с природными явлениями («Солнце», «Звездочка»), близкая к последней тема – птицы и животные («Бычок», «Ласточка»).

Бытовые танцы считаются основой украинской танцевальной культуры. В них исполнители демонстрируют традиционный облик украинского народа, отличающегося любовью к свободе, отвагой, силой, находчивостью и, конечно же, своим юмором и задором. Это, конечно, «Гопак». Он является одним из самых узнаваемых и известных в мире танцев. Также можно вспомнить танцы «Казачок», «Гонта». В этих танцах демонстрировалась преданность своему народу и родной земле.

В разных регионах Украины преобладают свои танцы. Все они отличаются характером, темпом и техникой исполнения движений. Отдельное и значимое место занимают в украинской культуре гуцульские танцы – «Коломийка», «Гайдук», «Гребешок». Они славятся богатством хореографических движений, яркостью танцевальных фигур, быстрым ритмом исполнения, удивляет красочностью своих костюмов и невероятным звучанием украинских музыкальных инструментов.

Существуют основные позиции рук и ног, а также положения танцоров в парных композициях, которые свойственны только украинскому танцу. Главными и сразу узнаваемыми движениями украинского танца считаются – «бигунец», «голубцы», «тык нок», «дорожка плетена» и др.

Украинский национальный костюм является ярким и колоритным символом красоты и народного творчества. Именно по национальной одежде мы понимаем принадлежность народа того или иного этноса.

Подводя итоги, можно сказать, что украинское танцевальное искусство, развивающееся на протяжении столетий, имеет многовековую насыщенную историю, которая обладает яркими чертами и своеобразием. Украинский танец – это огромная ценность народа, которая является частью национальной народной культуры.