

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

Казахский танец в национальной культуре

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 3 курса 371 группы Института искусств
Направление подготовки 54.04.02 «Народная художественная культура»
Профиль «Танцевальная культура»

Мамбетовой Гульнары

Научный руководитель

Профессор, доктор пед. наук

подпись, дата

И.Э. Рахимбаева

Зав.кафедрой

Профессор, доктор пед. наук

подпись, дата

И.Э.Рахимбаева

Саратов 2019

Введение. В современных условиях постоянного роста национального самосознания, пробуждения интереса к истории своего народа, его культурным ценностям, искусству на первый план выступает необходимость объективной оценки прошлого и настоящего. Поэтому процесс современного культурного развития в Казахстане привлекает внимание всех слоев казахского народа.

Народный казахский танец является важной составляющей художественной культуры общества и воплощает обычаи и традиции многих поколений в этнокультурном пространстве республики Казахстан. Этим объясняется необходимость сохранения и развития казахского народного танца как обязательной составляющей этого процесса.

Являясь составной частью духовной культуры народа, отражая его политические, правовые, философские, религиозные взгляды, художественно-эстетические идеалы, народное искусство всегда способствовало формированию у людей определенного отношения к жизни, к обществу в целом, его институтам. Однако сегодня некоторые элементы традиционного народного искусства исчезли, не сохранились. Поэтому изучение, поиски основ традиционного народного искусства вместе с изучением археологических, этнографических и других источников, а также возрождение их приобретают особую научно-практическую значимость. Ведь традиционное искусство - это та сфера, в которой отражаются практически все стороны жизнедеятельности общества, образ людей, их социальную позицию, особенности этнической культуры, мировоззрения и т.д.

В этом смысле традиционное искусство казахов - это не только художественно-образная летопись культурной традиции, но и летопись всей истории народа.

И одно из важных мест в системе национальной культуры занимает казахский народный танец. Он является синкретическим видом искусства и неразрывно связан с языком, устным народным творчеством, религией, декоративно-прикладным искусством, костюмом, обычаями, традициями, обрядами, которые оказали определенное влияние на лексику, художественно-

образное содержание, определили тематику, сюжет, архетектонику хореографии.

Казахскому народному танцу свойственны глубина содержания, обилие художественных образов, разнообразие танцевального языка и его усложнение. Накоплен большой опыт известных специалистов казахского народного танца, таких как Д.Т. Абиров, Ш.Б. Жиенкулова и др.

Это делает тему исследования актуальной.

Степень научной разработанности проблемы определяется развитием основных направлений изучения народной художественной культуры и основных ее составляющих.

Проблемы теории и истории народной художественной культуры и этнохудожественного образования в последние годы активно исследовались такими учеными как Т.И. Бакланова, Л.С. Жаркова, Л.С. Зорилова, Т.Г. Киселёва, П.А. Черватюк и др. В их работах раскрываются проблемы сохранения и возрождения традиционной народной художественной культуры, рассматриваются основные направления современного этнохудожественного образования в России.

Среди трудов, посвященных исследованию проблемы развития национальных танцев различных народов следует выделить работы таких исследователей, как Г.Ф. Богданов, В.Н. Нилов, Р.Х. Уразгельдиев и др.

Специфическим особенностям культуры казахского народа посвящено немало научных исследований этнологов, этнографов, историков, искусствоведов: М.Алибаева, Х.А. Аргынбаева, Ч. Валиханова, А.Кунанбаева и др. В исследованиях этих авторов большое значение уделяется возрождению и сохранению традиционных форм бытования различных видов народной художественной культуры казахов.

Проблемам казахской национальной хореографии посвящены работы Д.Т.Абировой (становление и развитие казахского танца на профессиональной сцене), А.А. Жолтаевой (казахский танец в системе этнохудожественного

образования), А.К. Кульбековой (вопросы сохранения традиционной хореографии), Л.П. Сарыновой (развитие балетного театра в Казахстане).

Однако изучение казахского танца в национальной культуре в полном объеме не проводилась. Это позволило выделить наиболее важное противоречие исследования, как необходимость сохранения и возрождения традиций казахского народа и недостаточно эффективным использованием возможностей казахского танца в этом процессе.

На основе выделенного противоречия была определена проблема исследования: какое место в национальной культуре занимает танец?

Необходимость разрешения выделенного противоречия и актуальность рассмотренной проблемы определили тему исследования: «Казахский танец в национальной культуре».

Цель исследования: изучить место казахского танца в национальной культуре и выявить особенности его исполнения.

Объектом исследования является национальная культура Казахстана.

Предмет исследования: казахский танец в национальной культуре.

В соответствии с целью с целью исследования были сформулированы следующие задачи исследования:

1. Изучить культуру казахского народа.
2. Представить становление и развитие казахского народного танца.
3. Рассмотреть коллектив народного танца как форму организации работы по сохранению традиций исполнения казахского танца.
4. Дать анализ хореографических постановок в коллективе казахского танца «АККУ»

Теоретическую основу исследования составляют:

– теории ученых в области художественной культуры и этнохудожественного образования (Т.И. Бакланова, Л.С. Зорилова, Т.Г. Киселёва, П.А. Черватюк и др.) и народной хореографии (Д. А. Абиров, Г.Ф. Богданов, Т.С. Ткаченко и др.)

– методология искусства и структура художественного творчества (М.С.Каган, Ю.В.Борев, И.Ф. Волков и др.);

– методика и технологии обучения и воспитания профессионального танцовщика (А.Я. Ваганова, Р.В. Захаров, В.Ю. Никитин и др.).

- исследования различных проблем казахского танца (А.А. Жолтаева, А.К. Кульбекова, Л.П. Сарынова и др.).

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:

– теоретический анализ литературы по проблеме;

– обобщение собственного опыта руководителя коллектива казахского танца «АККУ».

База исследования: ансамбль «АККУ» Актюбинской филармонии им. Жубанова.

Научная новизна данного исследования заключается в разработке историко-теоретических и практических основ изучения казахского танца в контексте национальной культуры.

Теоретическая значимость исследования:

- изучена культура казахского народа и определено место танца в ней;

- представлены основные этапы становления и развития казахского народного танца;

- предложен анализ основных направлений развития казахского танца.

Практическая значимость исследования. Материалы работы могут быть использованы педагогами, хореографами в работе по изучению казахского танца в системе профессионального и дополнительного образования.

Достоверность результатов и обоснованность основных положений и выводов обеспечивается опорой на концептуальные положения исследования, комплексным характером используемых методов исследования, соответствующих предмету, цели, задачам научного поиска.

Основное содержание работы. В первой главе работы «Историко-теоретические основы казахского танца и его место в национальной культуре»

рассмотрена культура казахского народа и становление и развитие казахского танца.

Первый параграф «Культура казахского народа» направлен на анализ данной проблемы.

Казахи - древний и самобытный народ, обладающий большим и разнообразным культурным наследием. Материальная и духовная культура казахов богата традициями, многосоставна, широка и разнообразна. Культурное наследие определяется тем родом деятельности, которым народ занимался и занимается на протяжении всей своей истории.

Казахская культура является интересным и оригинальным явлением кочевой культуры, но по своей философии осмысления мира мало в чем уступает так называемым оседлым культурам. Различные древние верования казахов и связанные с ними культурные пласты представляют собой большой интерес для исследователей. Такая кочевая культура была замкнутой, как многие восточные, для заимствований извне, но в то же время открыта для понимания с внешних сторон.

Традиционная культура казахов предусматривала включение в себя различных многообразных ритуалов и обычаев. Для казахов важным считается не лишь питание тела, но и духа. И дух предков играет тут превалирующее значение. Бытует мнение, что в месте, где проживал добродетельный человек, его дух еще долго будет оберегать покой сородичей. Все это находит отражение в национальных традициях и обрядах.

Второй параграф «Становление и развитие казахского народного танца» показывает, что Основу содержания казахских народных танцев составляют фольклор, религия, природа, растительный и животный мир, быт, трудовая деятельность, праздники, обряды, традиции, орнамент, игры и т.д.

В большинстве старинных танцев нашли отражение трудовые процессы и особенности кочевой жизни народа, основным занятием которого было скотоводство. Очень много было танцев, связанных с рукоделием и ручным ткачеством. Привычные движения трудовых процессов под воздействием

фантазии и воображения становились художественными средствами пластической выразительности.

Национальными хореографическими средствами первых казахских народно-сценических танцев являлись: общий колорит движения рук (круговые повороты кистей с завершением ладонью «от себя» или «к себе» при различном движении рук в условной форме). А также свободно-волнообразные и конкретные движения рук из женского танца: «Ормек би» (возделывание ткани) и «Кииз басу» (приготовление кошмы). Часто танцующие использовали движения плеч вперед, назад, вверх, вниз, с одновременным резким ритмичным сгибанием колен при шагах, характерные для мужского и женского танца.

Основные движения ног представляли простые танцевальные шаги с носка и с каблука, переменные и боковые каблучные ходы, танцевальные шаги из стороны в сторону с завершающим ударом, акцентированные перестукивания. В дальнейшем эти выразительные средства постоянно развиваются с учетом закономерностей сценического искусства.

Колорит казахского танца создается всей системой выразительных средств, где одновременно с музыкой и танцевальным текстом важную роль играют атрибуты (бубны, домбры, кувшины, кнуты) и костюм.

Вторая глава «Казахский танец в системе культурных традиций современного Казахстана» содержит материал по изучению коллектива народного танца как формы организации работы по сохранению традиций исполнения казахского танца и анализу хореографических постановок в коллективе казахского танца «АККУ».

В параграфе «Коллектив народного танца» отмечено, что коллектив народного танца представляет собой объединение, основанное на идейной, этической и художественно-творческой общности, отношениях товарищества, сотрудничества, взаимопомощи и взаимовыручки. Деятельность хореографического коллектива направлена на реализацию таких важных и общественно значимых целей как работа над концертной программой, спектаклем, отдельными танцевальными номерами и включает: изучение

материала танцевального произведения, принятого к постановке; разучивание движений; создание в танце образа, характера, действия и т.д.

Ансамбль народного танца «АККУ» был создан в 2000 г. как профессиональный хореографический коллектив. Перед хореографическим коллективом «АККУ», ставилась задача сохранения и развитие традиций казахского народного танца, исполняемого как в традиционной манере, так и в стилизованной. Ансамбль народного танца «АККУ» стал пропагандистом казахского танца, позволяющим жителям Актюбе и Актюбинской области глубже понять себя через особенности своей танцевальной традиции, и раскрыть это наследие перед другими нациями.

Сегодня в репертуар ансамбля народного танца «АККУ» входит множество произведений, щедро наполненных сочными образами, яркими характерами, живописными красками, подсказанными самой жизнью.

Руководитель коллектива владеет всеми тонкостями казахского национального танца, всеми методами и приемами профессионального хореографического, драматического и музыкального искусства, которые легли в основу их уникального художественного метода сценической интерпретации фольклора. Художественный метод обработки фольклора соединил приемы народного и профессионального искусства, дав фольклору новую сценическую жизнь.

Облеченные в строгие сценические формы, уникальные по благородству линий и ясности выражений художественной идеи произведения, исполняемые коллективом, являются классикой хореографии, понятной всем зрителям. Они всегда современны, наполнены сочным национальным характером, проникнуты любовью, радостью, самой жизнью – всем, что всегда будет дорого каждому человеку.

В параграфе «Анализ хореографических постановок в коллективе казахского танца «АККУ» представлено обобщение опыта работы в коллективе.

Тема женского образа всегда была наиболее любимой в традиционном казахском творчестве. Ему посвящены бесчисленные примеры музыкально-поэтического творчества.

Взяв за основу характерные черты национальной женской индивидуальности, балетмейстером А. Александровым и первой исполнительницей национального танца Ш. Жиенкуловой были поставлены танцы «Айжан-кыз», «Былкылдак» и другие.

К обобщенному женскому образу Айжан-кыз обращались почти все казахстанские балетмейстеры, и каждый из них интерпретировал его в своем видении. Образ женской красоты и грации оказался настолько емким, что изображение ее, то веселой и задорной, то задумчивой и утонченной, то лирической и кокетливой было лишь отображением одной его грани. И как бы ни было множество форм и выразительных средств танца, балетмейстеры всегда придерживались уникальных танцевальных находок первой исполнительницы.

Танец «Айжан-кыз» был поставлен в период поиска форм и художественных средств казахского сценического танца. Исполнительница выбегала на центр сцены и после короткого и быстрого вращения делала поклон зрителю. После этого приступала к своему танцу, в первой части сдержанному, плавному и кокетливому, и затем, стремительно приближаясь к кульминации, танец заканчивался на мажорной ноте. Использование различных ракурсов и поворотов, исполнение движений, стоя в профиль к зрителю с обращенным на него взглядом, щелкающего звука от пальцев рук, исполнение движения «шеей», все это способствовало передаче образа кокетливой, задорной и веселой девушки. Танцовщица создавала образ не просто веселой красавицы, но ее удивительная грация рук, повороты и наклоны головы, поклоны в начале и в конце танца, значительный взгляд и все ее неповторимое мастерство способствовало окрашиванию характера всего исполнения женским достоинством и величавостью. Такие найденные ею движения, как кругообразное движение руками вокруг лица, движение шей из стороны в

сторону при статичности всего тела остались и остаются яркими танцевальными элементами.

Танец «Куаныш» был поставлен балетмейстером Д. Кияковой для дуэта Ф. Жулимбетовой и Л. Мажикеевой. Танец, рассчитанный для двоих исполнительниц, был выдержан в иной форме. В танцевальном тексте, в его исполнительской технике, ощущалась классическая подготовленность танцовщиц. Наиболее ярко это демонстрировалось в движениях вращения. Это вращения из стороны в сторону с остановкой на выпад или вращения с продвижением по диагонали «шэнэ».

В образном отношении танец своей легкостью и изяществом способствовал созданию портрета удивительных по красоте казахских девушек. Этому способствовало обаяние, исполнительская манера самих танцовщиц, а также веселый и праздничный настрой самого танца. По созданному образу они напоминали двух неразлучных сестер-близнецов из сюжета первого национального музыкально-драматического спектакля «Айман-Шолпан». Этому способствовало и то, что сами танцовщицы были очень похожи друг на друга, и то, что на них были надеты одинаковые удивительной красоты национальные костюмы.

Портрет девушек и сам танец не являлись только лишь красивой иллюстрацией из жизни общества, но являлись носителями определенной информации. Эта коммуникативная черта искусства танца наряду с эстетическим, визуальным восприятием является ее национальной специфической чертой, уходящей своими корнями далеко вглубь народного творчества.

Передача информации, т.е. сообщение настроения, какой-то ситуации из жизни девушек, и вместе с тем приобщение к нему зрителя, достигалось не за счет прямого обращения к нему, как это было в исполнении Шары Жиенкуловой. Зритель как бы со стороны наблюдает за веселой встречей двух подруг, за их желанием повеселиться и поделиться радостными событиями.

Это впечатление создавалось благодаря зеркальному построению танца. Танец был выдержан в форме дуэта и диалога, обращенного друг к другу. Девушки смотрели друг на друга, любовались нарядами, прикасались ладонями, благодаря чему возникала живая сцена разговора, общения.

Заключение. Рассмотрев культуру казахского народа, можно отметить, что история и культура Казахстана представляет собой энциклопедию быта, обычаев, религий разных кочевых племен, которые прошли по его территории. Поэтому культура древнего Казахстана многолика и разнообразна. Традиции и обряды, которые дошли до нашего времени, — это отображение представлений кочевых народов, населявших древний Казахстан, о мироустройстве, его законах и принципах. Для них характерно анимистическое восприятие окружающего мира, вера в одушевление сил природы, покровительство духов, защитную функцию огня.

Казахская народная хореография, основными элементами которой выступают сюжетная тематика танца, танцевальные движения и танцевальные ходы, тесно переплетается со всеми составляющими культурного наследия народа. Постигая историю и культуру своего народа, набирая определенный опыт, исполнитель и хореограф народного танца получают возможность реализовывать себя в творчестве и многогранно проявить свою творческую индивидуальность.

Рассмотрев коллектив народного танца, необходимо отметить, что это высокоорганизованная группа единомышленников (исполнителей, руководителя, балетмейстера и пр.), отличающаяся высоким уровнем интегративной деятельности. При этом только тогда коллектив добьется высокого уровня исполнительской деятельности, когда руководитель владеет всеми тонкостями казахского национального танца, всеми методами и приемами профессионального хореографического, драматического и музыкального искусства, которые ложатся в основу уникального художественного метода сценической интерпретации фольклора. Художественный метод обработки фольклора в таком коллективе соединяет приемы народного и

профессионального искусства, предоставляя фольклору новую сценическую жизнь.

Современный казахский танец имеет примеры стилизации народной хореографии, интерпретации в классическом танце, опыт ансамблей народного и эстрадного творчества.

У казахского народного танца большое будущее. Важно, чтобы специалисты, занимающиеся его сохранением и развитием руководствовались исторически сложившимися традициями, корректно использовали новые достижения хореографии и относились к казахскому танцевальному творчеству как элементу художественной культуры казахского народа и общечеловеческой культуры в целом.