

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

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

ТАНЕЦ КАК ЭЛЕМЕНТ УЗБЕКСКОЙ НАРОДНОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

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

ДЕЛЁВОЙ ИРИНЫ ЮРЬЕВНЫ

Научный руководитель

к.п.н., доцент

_____ Н.А. Иванова

Зав. кафедрой

д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2020 г.

Введение

Изучение и сохранение национальной самобытной танцевальной традиции разных народов актуализируется в современную эпоху, когда наряду с процессами глобализации отмечается рост национального самосознания. Танцевальная культура узбекского народа представляет собой одно из наиболее сложных художественно - культурных явлений, что обусловлено определенным взаимодействием с культурными традициями народов, танцевальные традиции которых формировались под прямым воздействием разных религиозных и бытовых обычаев. Одним из интересных явлений народной танцевальной культуры является узбекский национальный танец, бытовавший еще в IV-VIII вв. и обнаруженный на наскальных рисунках.

Насколько богато хореографическое искусство Узбекистана, настолько оно и мало изучено и крайне редко встречается в постановочной деятельности современных коллективов. И благодаря результатам следующего исследования могут помочь хореографическим коллективам и быть использованы в постановочной деятельности.

Цель выпускной квалификационной работы: выявить особенности региональных узбекских танцев.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Изучение истории развития узбекского народа и роль национальной хореографии.
2. Проанализировать климатические особенности каждого региона страны и определить, какие народные костюмы присущи.
3. Описать школы и их стиль узбекского народного танца. Познакомиться с историей выдающихся балетмейстеров.
4. Изучить особенности лексики узбекского танца. Описать постановочную работу одного из регионов.

Методом работы является сравнительный анализ региональных костюмов и исполнительского искусства.

В процессе работы были использованы следующие методы:

1. Теоретический – анализ исторической, педагогической и методической литературы по выбранной теме исследования;
2. Эмпирический – наблюдение с помощью компьютерных технологий за исполнительским мастерством узбекских национальных танцев и анализ собственной педагогической деятельности.

Методологическую основу работы составляет литература, посвященная истории Узбекистана и его хореографическому искусству, включающая труды Л.А. Авдеевой, Р.Каримовой, М. Тургунбаевой, Ю. Қизика.

Структура работы состоит из введения, двух глав, которые подразделены на два раздела, заключения, списка использованных источников, включающих, сорок три наименований и приложения.

Во введении формируется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, определяется цель работы и решаемые задачи, указывается используемые методы анализа и методологическая основа работы.

Глава I включает в себя два параграфа. В первом параграфе изучается древнейшая история становления узбекского народа, которая сыграла большую роль в культуре, традициях и обычаях. Во втором параграфе обосновывается важность климатических особенностей на внешний облик народа, а точнее национальные костюмы.

Глава II содержит два параграфа. В первом параграфе проводится региональное исследование узбекского национального танца, раскрывается суть об основных школах. Во втором параграфе представляются методические рекомендации по постановочной деятельности посредством практического применения техники древнейшего танца «Катта уйин».

В заключении даны выводы о проделанной работе. Приложения дополняют и расширяют основное содержание работы.

Основное содержание работы

Путь развития танцевального искусства, как и всей культуры в целом, у среднеазиатских народов был очень сложен. Культура складывалась на протяжении многих столетий, в период которых в мире происходили крупные политические события, военные и социальные катастрофы, которые отразились в искусстве в целом. Но больший акцент получило танцевальное искусство.

Узбекское хореографическое искусство славится своей изящностью и красотой линий, в нем воплощаются образ жизни, философия и общечеловеческие ценности мудрого народа. В частности, каждый из древнейших танцев — «Доира ракси», «Катта ўйин», «Занг», «Уфори», «Тановар», «Лазги», «Баёт», «Бешқарсак» имеет свою историю, глубокий смысл и функцию. Малые танцы, считающиеся одним из древнейших танцев, исполнялись под лирические песни и лапары, а большие танцы считались танцами героического жанра, вне зависимости от того кем исполняются — женщинами или мужчинами.

Многие исследователи выделяют сформировавшиеся на протяжении истории популярные школы танцев: ферганскую, бухарскую, хорезмскую.

Кроме этого своеобразным путем формировались и развивались школы танца Каракалпакского народа и Сурхандарьинского оазиса. В результате на сегодняшний день можно выделить пять школ танца, отличающиеся друг от друга стилем, музыкой, ритмом, танцевальными движениями, одеждой и украшениями.

Глобальная же проблема сегодняшнего дня то, что не каждый балетмейстер придерживается канонов, установленных мастерами узбекского танца. Руководители многочисленных самодеятельных ансамблей не знают основ узбекской школы национального танца. По этой причине остается важным выделять и включать в основную программу студентов изучение узбекского танца.

В этой связи актуальной потребностью времени выступает необходимость научного осмысления истории народной культуры и ее

составной части – традиционного хореографического искусства. Обуславливается это, прежде всего тем, что формировавшаяся и развивающаяся в течение веков традиционная национальная культура представляет подлинную сокровищницу народной мудрости, бесценную кладовую плодотворного эстетического опыта, фундамент нравственности и богатейшего творческого потенциала многих поколений, неиссякаемый источник обогащения современной духовной жизни и очищения ее от идеологических наслоений прежнего периода. Восстановление подлинной истории традиционной народной культуры хореографического искусства содействует тем самым активному вовлечению широких народных масс и каждой отдельной личности.

Народы Узбекистана получили в наследство огромное количество танцев, разнообразных по жанрам и стилям. В первую очередь их можно разделить на два вида: массовый, сольный. Конечно же, массовый танец нельзя назвать вершиной всего танцевального мира. Но так же сольный танец не сможет сравниться и превзойти массовый танец своей красотой, органичностью, разнообразием композиционных линий, а также всплеском красок украшений и костюмов.

История фиксирует становление массового сценического танца в первой половине XX века. Тогда на сцене стали появляться такие танцоры балетмейстеры как Тамара Ханум, Исахар Акилов, Мукаррам Тургунбаева, которые на протяжении всей своей творческой жизни внесли огромный вклад в дело развития танцевального искусства Узбекистана. Конечно же, началось все с исполнения сольных номеров. Танцоры изливали душу в танцах, показывая тяжелую долю узбекского народа. Позже возникла потребность в постановках более масштабных номеров.

Одним из первых балетмейстеров можно считать дуэт Тамары Ханум и Уста Алим Камилова. Они сделали первые шаги, ведь в узбекском дореволюционном хореографическом искусстве не было массовых номеров.

Продолжили дело великого мастера народных танцев по выражению профессора искусствоведа Любовь Авдеевой «балетмейстеры второго поколения» Мукаррам Тургунбаева и Исахар Акилов. Научные сотрудники созданного в 1928 году научно-исследовательского института хореографии и музыки, ныне Научно - исследовательский институт искусствознания, Академии Наук Узбекистана, следуя программе, стали изучать узбекское танцевальное наследие. Ленинградский ученый-хореограф Г.И. Бахта совместно с известным узбекским музыковедом Е.Е.Романовской в 1939 году завершили работу – кропотливую запись танцевальных циклов ферганской школы танца «Катта-уйин» с подробной ритмической подтекстовкой, зафиксированной нотными знаками по системе, разработанной А.И.Петросянцем. Записан «Катта-уйин» в интерпретации выдающихся мастеров узбекской хореографии Уста Алима Камилова и Юнуса Кизика Шакарджанова. Позже над этим номером плодотворно работала Розия Каримова и адаптировала танец под современное общество.

Сценические танцы, поставленные в первой половине XX века, а так же их специальные описательные записи, до сих пор используются и хранятся в репертуарах ансамблей сегодняшнего дня и не потеряли свою актуальность и значимость.

Узбекские танцы формировались и развивались при дворцах Хорезмского и Кокандского ханов, Бухарского эмира и среди простого народа. На протяжении истории они подробно изучались искусствоведами, культурологами. Многие известные с древности танцы стали основой классики узбекской хореографии.

В современном узбекском искусстве официально признаны школы танца Хорезма, Бухары и Ферганы, которые имеют свои особенные стили. Узбекский национальный танец дошел до наших дней в двух формах: традиционный классический танец и народный (фольклорный) танец. Многие исследователи выделяют сформировавшиеся на протяжении истории популярные школы танцев: ферганскую, бухарскую, хорезмскую.

Кроме этого своеобразным путем формировались и развивались школы танца Каракалпакского народа и Сурхандарьинского оазиса. В результате на сегодняшний день можно выделить пять школ танца, отличающиеся друг от друга стилем, музыкой, ритмом, танцевальными движениями, одеждой и украшениями.

В традиционных танцах Хорезма отразилось мощное влияние зороастризма и огнепоклонничества. Оно проявляется в зажигательном ритме хорезмского танца, страстного и темпераментного из всех узбекских танцев, здесь больше всего огненной импровизации и неподдельного творческого экстаза.

В танцах Ферганской долины воспевается природа. В ловких и проворных движениях тела мужчин изображаются величавые горы, движениями рук изображается сильный ветер и ливень. В движениях рук и тела девушек изображаются нежные, тонкие и изящные явления природы.

Типичный стиль бухарского танца - это вертикальное держание корпуса танцора со свободными движениями рук. Бухарские танцы исполняются преимущественно женщинами.

Среди разновидностей танцев каракалпакской школы выделяются жанрово-бытовые танцы рыбаков, чабанов, лирические и шуточные танцы народных свадеб.

Фольклорное танцевальное искусство Сурхандарьи только формируется и сейчас активно изучается примером широкой жанровой палитры танца Каракалпакистана. Оно выделяется своей игровой формой, шуточные и подражательные танцы.

Особенности постановки узбекских танцев зависят от конкретной школы, исторически сложившейся в Узбекистане. В каждой школе танца есть свои особенности его рисунка и лексики. Они проявляются в позициях рук и ног, а также мимике и жестах, costume.

Узбеки – это удивительно гостеприимный, терпеливый и доброжелательный тюркский народ, который с почтением и уважением

относится как к своему культурному достоянию, так и к традициям других наций. Живой и яркий характер узбеков нашел свое отражение в оригинальном, пестром и красочном наряде жителей страны. Национальный костюм можно отличить по его характерным особенностям:

- использование ярких, насыщенных оттенков – считалось, что темные цвета притягивают к себе зло и неудачи;

- отказ от черного и темно-синего цвета – они крайне редко использовались при пошиве мужской и женской одежды во всех регионах Узбекистана;

- в большинстве случаев наряды изготавливались из дорогих, роскошных тканей – атласа, вельвета, бархата;

- фасон одежды был прост и лаконичен, ориентирован на комфорт и удобство для человека;

- наряды детей по крою и расцветкам не отличались от одежды для взрослых.

Наиболее распространенным головным убором являлась тюбетейка – небольшая шапка плоской округлой формы, которая украшалась красивыми орнаментами и другими декоративными элементами. Они различаются по типам, бывают повседневными и праздничными, предназначенными для детей, мужчин и женщин. Помимо тюбетейки у женщин выделялись: тюрбан – головной убор в форме чалмы и платок – широко использовался замужними женщинами. Отдельно имеются головные уборы для людей пожилого возраста.

Очень важно отметить, что узбекский танец тесно связан с национальным менталитетом, являясь одной из форм его проявления. Менталитет народа и есть те совокупности вместе взятые. Общественный и семейный уклад жизни узбеков – определяется исламской традицией. Уважение к старшим и подчинение главе семьи являются основой узбекской семьи. Для узбеков мужчин считается плохим тоном смотреть долго на женщину, и прилюдно ухаживать за ней. Общение мужчины и женщины в

Узбекистане должно быть сдержанным. А если узбекская девушка, будет вести себя вульгарно, или на ней будет слишком открытая одежда, то она не минует осуждения. Если девушка воспитана правильно, то от нее будет зависеть будущее рода и ее детей.

Религиозные взгляды отразились и в танце. Танцовщица отличалась скромностью, застенчивостью. Это проявлялось в том, что они танцевали глазами «в пол», не смели смотреть в глаза зрителю. Этому способствовало строгое воспитание и религиозные устои. Для узбекского народа это очень сложная и во многом болезненная проблема, потому что речь идет о восстановлении утраченной традиции.

Подводя итоги главы, необходимо отметить следующее: на развитие танца, его лексики и рисунка оказали огромное влияние условия и быт узбекского народа, занятия, климат, особенности материальной и духовной культуры.

Заключение

В современных условиях интенсивного прогресса процесса глобализации по всему миру главной задачей является сохранение и

развитие школ узбекских национальных танцев, передача этого бесценного наследия будущему поколению в целостности и сохранности. История танца имеет более глубокие истоки по сравнению с историей нации и языка.

Национальный танец это способ передачи сокровенных сердечных переживаний человека, нации. В танце выражается «Я» человека. Учитывая, что существуют специфические для каждого народа мотивы и что вечны лишь созданные на основе этих мотивов музыкальные произведения, и что лишь они становятся достоянием народа, можно смело заявить — в узбекских национальных танцах существуют такие специфические для узбекского народа детали. Эта проблема требует проведения мастерами узбекской хореографии фундаментальных исследований.

В Узбекистане на сегодняшний день выделяют пять национальных школ танцев: ферганская, бухарская, хорезмская, каракалпакская, сурхандарьинская, отличающиеся не только по региону происхождения, но и по стилю, костюмам, музыке, манере исполнения. Танцы имеют сюжетную основу. В них отразились жизнь народа, его труд. Много танцев посвящено явлениям природы, повадкам животных и птиц. Некоторые движения танцоров могут напоминать взмах крыла, полет чайки или жаворонка.

Также в заключение следует выделить специфику хореографического языка и постановки узбекского национального танца, несмотря на его разновидности:

- они несут глубокий культурный смысл;
- самобытные движения танцоров и танцовщиц разнообразные: от плавных и лиричных до смелых, активных и энергичных;
- отражают образ жизни, характер народа, его традиции и обычаи;
- сопровождаются народными музыкальными инструментами (бубен, дойра);
- имеют богатые узорные костюмы;
- композиция танцев зависит от импровизации исполнителей, чередования различных танцевальных ритмов.

Особенности постановки танцев зависят от того, к какой школе он принадлежат. Все школы узбекские танцевального искусства близки сердцу простого народа. Поэтому танцевальное искусство бережно сохраняется как нематериальное культурное наследие и является предметом постоянного исследования. Используя современные педагогические технологии и применяя инновации в образовании танцевального искусства можно достичь совершенствования духовного развития подрастающего поколения, укреплению любви молодежи к национальным ценностям их страны и народа.

Если обратить внимание на древние узбекские танцы, можно отметить скромность одеяния, застенчивость танцовщицы. Она не смеет смотреть прямо в глаза зрителю, напротив слегка прикрыв глаза рукой или краем платка изящными движениями завораживает зрителя и влечет его в мир красоты. Пропаганда национальных танцев является действенным средством борьбы против массовой культуры, фривольных движений полуобнаженных танцоров и танцовщиц.

Стоит сделать вывод, танец это — достояние всего народа. А широкая пропаганда этого наследия играют важную роль в сплочении народа, понимании народного менталитета — мышления. Национальные танцы считаются ведущими средствами национального самосознания. Можно сказать, национальный танец — это определенная форма национального мышления.

Профессиональное танцевальное наследие узбекского народа это — лучший образец хореографии.