

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

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**ТУРКМЕНСКИЙ ТАНЕЦ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО
ИСПОЛНЕНИЯ**

**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»

ОКАНЬ ЮЛИИ ДМИТРИЕВНЫ

Научный руководитель
д.п.н., профессор

И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор

И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2020 г.

Введение

Культура каждого народа является важной составляющей его исторического развития. Именно через призму культурного развития можно увидеть тот пройденный жизненный путь, который ведет каждый народ к постоянному духовно-нравственному совершенствованию и гармонии во всем. Преемственность культуры представляет собой динамичную, постоянно совершенствующуюся сферу, чуждую статичности, склонную к движению вперед. Это относится и к танцевальному искусству, органично сочетающего в себе истоки и современность.

Танец всегда был важной составляющей жизни человека, раскрывая художественными выразительными средствами все стороны его социальной и духовной жизни. С помощью хореографического искусства можно формировать культуру поведения и общения, прививать навыки вежливого отношения к окружающим, умения вести себя в обществе, развивать высокий художественный вкус и пр.

Изучение народных танцев – одна из возможностей добиться уважения к культуре народа. В выпускной квалификационной работе рассматривается туркменский танец. Это связано с тем, что туркменская хореография развивалась медленно и не просто. Полукочевой образ жизни туркменских племен, их разъединенность не давало возможности активно и последовательно развивать все виды искусства.

Но, несмотря на это, Туркменистан имеет богатое культурное наследие, создававшееся в течение тысячелетий. Об этом, в частности, свидетельствуют ведущиеся в течение многих лет раскопки Нисы (18 км от Ашхабада) – столицы древнего Парфянского государства (I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.). Здесь сохранились остатки городских кварталов, храмов, дворцов. При раскопках Нисы были обнаружены изящные ритоны (кубки в виде рога) из слоновой кости, скульптуры из глины и камня, монеты, архивные записи на глиняных дощечках. Затем на многие века развитие искусства было

приостановлено, оно развивалось медленно и не равномерно. И сегодня собрать информацию оказалось достаточно сложно.

Если по истории возникновения и развития народного танца как неотъемлемой части этнической культуры книг достаточно много, то по истории и методике преподавания туркменского танца ощущается большой дефицит такой литературы.

Методологической базой исследования стали исследования Заслуженного деятеля искусства Туркменистана С. Н. Непесова «Методическая разработка движений по туркменскому народному танцу у станка», «Туркменские народные танцы в оперных и балетных спектаклях», «Истоки туркменского сценического танца», работа педагога детской школы искусств С. С. Гурницкой «Музыка в туркменском танце».

Проблемы теории и истории народной культуры и этнохудожественного образования в последние годы активно исследовались такими заслуженными деятелями искусств как: Н. Ч. Курбанова, Г. Е. Хуммаева, Ч. Эссенев и др. В их работах раскрываются проблемы сохранения и возрождения традиционной народной художественной культуры, рассматриваются основные направления современного этнохудожественного образования.

Кроме этого, издано множество монографий, учебно-методических пособий, сборников, в которых собран богатейший материал по записи и обработке туркменских танцев, что помогает в преподавании национального танца в учебных учреждениях. Это работы И. Бойко, К. Джапарова, Л. Смелянского, Н. С. Холфина и др.

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу об актуальности выбранной темы.

Цель работы - рассмотреть туркменский танец и выявить особенности его преподавания.

Для достижения цели исследования были определены следующие задачи:

1. Рассмотреть культуру Туркменистана.
2. Показать становление туркменской хореографии.
3. Дать анализ туркменского танца и специфики его исполнения.
4. Представить анализ туркменского танца.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

В первой главе рассмотрены историко-культурные основы туркменской танцевальной традиции. Первый параграф посвящен культуре Туркменистана. Во втором параграфе показано становление туркменской хореографии.

Вторая глава так же состоит из двух параграфов. В первом параграфе представлен туркменский танец и специфика его исполнения. Во втором параграфе проведен анализ туркменского танца.

Изученные научные материалы, письменные источники, работы авторитетных авторов позволяют сделать некоторые выводы об особенностях преподавания туркменского танца, представленные в заключении.

Работу завершает список использованных источников и приложения.

Основное содержание работы

В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1 Культура Туркменистана и 1.2 Становление туркменской хореографии) рассмотрены историко-культурные основы туркменской танцевальной традиции.

Туркмены отмечают традиционные народные праздники («Праздник подснежников», «Праздник тюльпанов», «Праздник скакуна», «День бахши» и др.), а также все мусульманские праздники (Рамадан-Байрам, Курбан-Байрам, Навруз). Кроме того, в каждой туркменской семье отмечают «Сач-

Алыш» (День стрижки первых волос), «Акгоюн» (63-й день рождения мужчины), «Праздник сева» и «Праздник винограда».

Дестаны и эпические сказания обычно исполняли бахши и гоенде. Бахши - это профессиональный певец-музыкант, исполнявший песни поэтов под собственный аккомпанемент на дутаре. Наиболее опытные и одаренные бахши были подчас и композиторами, сочиняли мелодии к стихам поэтов-шахиров.

Популяризируя уже сложившиеся версии фольклорных произведений, дестаны и стихотворения туркменских поэтов, в первую очередь творения Махтумкули, бахши пользовались огромным успехом и известностью не только в своей округе, но и далеко за ее пределами. Имена знаменитых бахши веками сохранялись в памяти народа. Едва ли есть другой народ, в истории которого «хронология певцов и поэтов» заменяла бы «хронологию царей».

В художественном творчестве туркменского народа различают три основных типа исполнителей устных поэтических произведений - озаны, шахиры, бахши. В отличие от озанов, которые были на службе у ханов и феодальной аристократии, бахши был любимым гостем на народных праздниках, свадьбах, состязаниях и т. п. Ни одно сколько-нибудь заметное событие такого рода не проходило без участия в нем бахши, который отражал в своем искусстве думы и чаяния простого народа.

Туркменская музыкальная культура уходит корнями в глубокую древность. При раскопках столица Парфянского царства (III в. до н.э.) г. Нисы были найдены древние питьевые сосуды в виде рога-ритоны с изображениями людей, играющих на различных музыкальных инструментах (кифары, лиры и пр.). В туркменском фольклоре сохранились легенды эллинистического происхождения, связанные с различными греческими мифами и личностями. Так, Платону приписывается создание популярнейшего народного инструмента дутара, а один из рассказов об

Искандере Зуль-Кернее (Александр Македонском) повествует о возникновении духового инструмента тьюдука.

Таким образом, анализ культуры Туркменистана позволяет отметить, что богатое культурное наследие, создававшееся в течение тысячелетий, помогает глубже понять традиции и обычаи туркменского народа, их менталитет и культурную идентичность. Полукочевой образ жизни туркмен, занимавшихся в основном скотоводством, разобщенность племен, иногда и их вражда, запреты мусульманской религии, неодобрительно относившихся ко всем видам искусства мешало активному развитию искусства. Хотя во всех областях искусства сохранились свидетельства их самобытного развития. Пестрота этногенеза туркменского народа оказала значительное влияние на искусство Туркменистана, в котором прослеживаются мотивы тюркского и иранского народов.

Известные профессионалы, мастера академической школы балета изучали особенности пластики движения туркмен, одетых в старинные национальные костюмы, характерные движения, сопровождающие различные трудовые процессы, изучали их повседневную жизнь, нравы, обычаи, обряды, вглядывались в ритмические структуры и образные пласты национальной орнаментики. Стихия природы, летящий над барханами джейран, «плывущие» по пустыне верблюды, полет орла — все это давало им пищу для раздумий, вдохновляло и вызывало стремление запечатлеть увиденное в танце, который мог родиться только на этой земле. Все это позволил вернуть народу «забытый» им танец. В процессе исторического развития народный танец прошел сложный путь от примитивных форм народного существования до вершин профессионального искусства.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1 Туркменский танец и специфика его исполнения и 2.2 Анализ туркменского танца.) Обучение народному танцу совершенствует координацию движений, способствует дальнейшему укреплению мышечного аппарата (развивая те

группы мышц, которые мало участвуют в процессе классического тренажа), даёт возможность учащимся овладеть разнообразием стилей и манерой исполнения танцев различных народов, в значительной степени расширяет и обогащает их исполнительские возможности, формируя качества и навыки, которые не могут быть развиты за счёт обучения только классическому танцу.

В Юго-Западных и Восточных регионах сложились различные пластические версии танцев, в основе которых лежат два фактора:

1. Степень участия основных органов физического труда - рук и ног - в формировании выразительных элементов пластики.

2. Объекты подражания, воспроизводства (мимесис).

Так, в танцах восточных туркмен объектами подражания являются движения птиц и трудовые процессы - хлопки в ладони (полет птицы), прядение, сучение нити. Именно поэтому участие рук преобладает в плясках, изображающих указанные процессы. Напротив, в танцах западных туркмен объектом подражания являются животные и процесс вскапывания земли, которые они и имитируют ударами ног по земле и звуковым изображением их голоса.

Как показал анализ плясок и их названий, в основе танцевальных элементов лежит имитация повадок и движений тотемных птиц-журавлей, цапель, являвшихся берегами - хранителями воды. Так, в пример, название пляски «хокурре» восходит к иранскому названию цапли - «horgar», а название «хешелле» обнаруживает многовековые идеологические наслоения. Наиболее древней смысл пляски «хешелле» связан с земледельческим термином «хешелемек» - распахать землю перед посевом, а более позднее - с арабским теофорным междометием суфиев - «Слава Аллаху!», «Слава Богу!». Однако танцевальные движения, как «хокурре», так и «хешелле», не находят пластических аналогий в трудовых земледельческих процессах.

Целью обучения народному танцу является воспитание эмоциональной выразительности исполнения, умения точно передать национальный стиль и

манеру народного танца. В условиях школы искусств народно – сценический танец играет большую роль в создании репертуара хореографических отделений, тесно связан со всем циклом танцевальных дисциплин и, прежде всего, с классическим танцем, являющимся основой этого цикла.

Искусство танца всесторонне и целостно развивает духовность человека через единство мысли, чувства, воли, воображения, вкусов, эстетического и нравственного отношения к миру, сознания и самосознания. Отобразив в своих образах чувства и переживания человека.

Учебно-тренировочный процесс туркменского народного танца имеет свои специфические особенности и выстраивается примерно в такой последовательности:

1. Основные положения рук, корпуса, головы, наглядно отображающие в себе все характерные черты художественного мышления народа.
2. Основные движения рук в женском и мужском народных танцах.
3. Основные традиционные «ходы» туркменского танца – способы красивого гармоничного передвижения в разных направлениях.
4. Основные движения – традиционные элементы мужского и женского танца.
5. Подготовительные упражнения для развития гибкости корпуса, силы ног, пластики рук, способствующие расширению танцевальных возможностей, определяющих овладение умениями и навыками туркменского танца.
6. Постановка танцевальных этюдов и концертных номеров.

При всём разнообразии туркменского плясового фольклора его движения имеют единые эстетические принципы танцевальных приёмов, которые воспитываются экзерсисом – школой народного танца.

Учебной целью «туркменского экзерсиса» является сохранение национальных эстетических принципов танца, во многом отличных от принципов выполнения танцевальных движений у других народов,

воспитание пластичной туркменской образности, её поэтичной, самобытной красоты.

Перед постановкой танца рассказывается о его содержании, тематической принадлежности, характере исполнения, предлагается прослушивание музыки. Постановке танца предшествует работа над образами (этюдная работа). В этюде прорабатываются отдельные эпизоды из намеченных танцевальных постановок. В этюдной работе участникам предоставляется определённая самостоятельность: они могут проявить свою инициативу в разработке эпизода, создании образа, и даже в подборе и сочетании движений.

Рассмотрим основные элементы движений туркменского народного танца.

Положение рук. В туркменском женском народном танце руки играют исключительно важную роль. Они обыгрывают предметы и детали костюма.

Движения мягкие и плавные, сопровождающиеся вращательными движениями кистей.

Мужскому туркменскому танцу свойственны сильные определенные движения. Кисти часто зажаты в кулак и переходы рук из положения в положение выполняются резко и точно.

Таким образом, анализ туркменского танца и особенностей его исполнения позволяет отметить, что изучение туркменского танца способствует сохранению национальных эстетических принципов танца, во многом отличных от принципов выполнения танцевальных движений у других народов, воспитание пластичной туркменской образности, её поэтичной, самобытной красоты. Истоки танца, возникшего на заре цивилизации, представлены в самобытных традициях и обрядах раннеземледельческой культуры, культовых предпочтениях древних людей, поклонявшихся силам природных стихий и стремившихся слиться с родной природой, творчески воспроизводя различные природные явления и повадки животных.

Танцевальные движения часто имитируют характерные движения животных и птиц, отражают трудовые процессы (сев, жатва, ткачество...).

Заключение

Анализ культуры Туркменистана позволяет отметить, что богатое культурное наследие, создававшееся в течение тысячелетий, помогает глубже понять традиции и обычаи туркменского народа, их менталитет и культурную идентичность. Полукочевой образ жизни туркмен, занимавшихся в основном скотоводством, разобщенность племен, иногда и их вражда, запреты мусульманской религии, неодобрительно относившихся ко всем видам искусства мешало активному развитию искусства. Хотя во всех областях искусства сохранились свидетельства их самобытного развития. Пестрота этногенеза туркменского народа оказала значительное влияние на искусство Туркменистана, в котором прослеживаются мотивы тюркского и иранского народов.

Изучение вопросов становления туркменской хореографии показывает, что в богатой и самобытной сокровищнице туркменского фольклора отсутствует танец. Этот факт дал возможность некоторым искусствоведам говорить о том, что туркменам изначально не было свойственно стремление «высказать себя» посредством пластики человеческого тела. Хотя, скорее всего, в силу особых исторических условий в XIII-XIV вв. в развитии танцевального искусства народа произошел резкий спад. После катастрофических разрушений, причиненных завоевателями, туркмены покинули родину. Оттесненные в безводную пустыню, перешедшие всецело к кочевому образу жизни, они, вероятно, были вынуждены отказаться от танца, а, затем, и забыли его. Но народный танец не мог исчезнуть совсем. Существовали различные обряды, со-проводжаемые танцем.

Известные профессионалы, мастера академической школы балета изучали особенности пластики движения туркмен, одетых в старинные национальные костюмы, характерные движения, сопровождающие различные трудовые процессы, изучали их повседневную жизнь, нравы,

обычаи, обряды, вглядывались в ритмические структуры и образные пласты национальной орнаментики. Стихия природы, летящий над барханами джейран, «плывущие» по пустыне верблюды, полет орла — все это давало им пищу для раздумий, вдохновляло и вызывало стремление запечатлеть увиденное в танце, который мог родиться только на этой земле. Все это позволил вернуть народу «забытый» им танец. В процессе исторического развития народный танец прошел сложный путь от примитивных форм народного существования до вершин профессионального искусства.

Туркменский народный танец занимает одно из важных мест в системе национальной культуры. 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, архитектонику этнохореографии. Созданный поколениями танцовщиков, хореографов, их трудом и талантом, туркменский танец приобрел свое неповторимое лицо, и по праву, как все танцы народов мира, входит в раздел «народно-сценические танцы». В процессе исследования танца выявлены самые первичные движения, отражающие весь спектр идей трехчастной модели мифологического пространства предков туркмен. Это удары в ладони, удары ногой по земле, наклоны корпуса, движение плеч, повороты головы, прыжки, приседания и вращения. Именно этот состав движений и определяет пластический образ туркменского танца.

Анализ туркменского танца и особенностей его исполнения позволяет отметить, что изучение туркменского танца способствует сохранению национальных эстетических принципов танца, во многом отличных от принципов выполнения танцевальных движений у других народов, воспитание пластичной туркменской образности, её поэтической, самобытной красоты. Истоки танца, возникшего на заре цивилизации, представлены в самобытных традициях и обрядах раннеземледельческой культуры,

культовых предпочтениях древних людей, поклонявшихся силам природных стихий и стремившихся слиться с родной природой, творчески воспроизводя различные природные явления и повадки животных.

Танцевальные движения часто имитируют характерные движения животных и птиц, отражают трудовые процессы (сев, жатва, ткачество...).