

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

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

НЕМЕЦКИЙ ТАНЕЦ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 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»

МУРЫГИНОЙ ВИКТОРИИ ВАДИМОВНЫ

Научный руководитель
д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2021 г.

Введение

Народный танец всегда привлекал внимание как исполнителей, так и хореографов, педагогов и исследователей. Это объясняется тем, что танец всегда нес в себе информацию о характере, привычках, обычаях народа и является действенным средством образования и воспитания. Ведь давно стало бесспорным утверждение о том, что изучение национального танцевального творчества способствует духовному развитию личности, сохранению богатств и традиций народного творчества. Органичное включение танцевального фольклора в современное хореографическое образование помогает развивать и воспитывать у обучающихся уважение к истории и культуре народа, формировать представление о национальном многообразии мира.

В немецком народном танце ярко отражены традиции и обычаи жизни народа Германии, передается национальный колорит, связанный с народной песней, музыкой, национальным костюмом, с предметными атрибутами. В немецкой хореографии представлены хороводы, кадрили, вальсы, польки, воинственные танцы, трудовые пляски, массовые, парные, групповые танцы. Разнообразие жанров и форм немецких народных танцев предоставляет большую палитру выразительных средств

В Германии с XIX в. народная хореография становится объектом специальных исследований. Многие национальные немецкие танцы описаны, проанализированы особенности их исполнения в разных германских землях. В начале XX в. появляются работы, в которых дается не только описание, но и классификация танцев. Первые попытки классификации были предприняты Г. Бушаном, который объединил игру и танец, так как у немцев большинство игр имеют музыкальную основу и их иногда сложно отличить от танца. Автор также дает описание многих танцев в контексте разных обрядов. К таким танцам относятся не только старинные немецкие танцы, но и те, которые родились в Германии в начале XX столетия. Затем последовали работы К. Закса «Eine Weltgeschichte des Tanzes» («Всемирная история

танцев»), А. Гольдшмидт «Handbuch des deutschen Volkstanzes» («Руководство по немецкому танцу») и Г. Оетке «Der Deutsche Volkstanz» («Немецкий народный танец»).

В германской историографии проводились и сравнительные исследования танцев. Народные танцы немцев имеют определенную специфику, которая вызывает споры по поводу их происхождения. Это относится к распространенному на территории Европы танцу «полька».

К. Хорак в своих трудах сравнивает исполнение «польки» у разных народов (немцев, чехов, поляков, болгар), доказывая его немецкое происхождение. Он приводит в качестве доказательства отдельные немецкие танцы, элементы которых легли в основу польки, исполняемой на территории Германии. К. Хорак считает, что элементы таких танцев, как «шоттиш» (Schottisch) или «хопсер» (Hopser) являлись прототипом традиционной немецкой польки.

Одним из ведущих этнохореографов Германии, труды которого лежат в основе большинства современных работ по изучению народного танца, является И. Петер. Она рассматривает танец как живой элемент культуры, который постоянно меняется, и считает, что невозможно изучать его вне крестьянской среды, так как именно здесь народная хореография имеет наибольшую сохранность. Сегодня проблемами немецкого народного танца и его специфики занимаются такие исследователи, как В. Рейнольде, П. Фаузер, Е. Шуссер и др.

Несмотря на работы последних лет, посвященные изучению немецких танцев, исследований этой области народной хореографии крайне мало. В связи с этим актуальность темы выпускной квалификационной работы становится несомненной.

Цель исследования – рассмотреть немецкий танец в контексте национальной культуры и выявить его характерные черты.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть культуру немецкого народа.

2. Изучить немецкий танец и определить его место в культурной традиции немецкого народа.

3. Рассмотреть основные движения немецких танцев.

4. Провести анализ немецких танцев и особенностей их исполнения.

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки исходных положений был использован комплекс методов исследования: теоретический анализ методической и специальной литературы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, приложения.

Во введении определяется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, раскрываются цель и задачи.

Глава 1 включает в себя два параграфа. В первом параграфе рассмотрена культура немецкого народа. Во втором параграфе изучен немецкий танец и определено его место в культурной традиции немецкого народа.

Глава 2 содержит также два параграфа. В первом параграфе собран и обобщен материал по основным движениям немецкого танца. Во втором параграфе дан анализ немецких танцев и особенностей их исполнения.

В заключении даны выводы о проделанной работе. Приложение включает иллюстративный материал.

Основное содержание работы

В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1 Культура немецкого народа и 1.2 Немецкий танец и его место в культурной традиции немецкого народа) рассмотрена культура и ее основные составляющие, основные представители культуры немецкого народа, изучен немецкий танец.

Мир немецкой культуры - это особый мир, который хочется изучать, чтобы найти ответы на вечные философские вопросы или открыть для себя уникальные творения архитекторов, художников и скульпторов.

В первую очередь, стоит отметить, что формирование немецкой культуры происходило под влиянием федеративного устройства страны. Она делится, согласно Конституции на 16 федеральных земель, три из них – это отдельные административно-территориальные образования, имеющие статус городов. Каждая земля наделена функциями широкого самоуправления, полномочиями и правами.

Подобный федерализм не мог не отразиться на культуре. Во-первых, каждая земля имеет свою архитектуру, музыку, фестивали, культурные учреждения и культурную политику. Во-вторых, центром культуры, моды, стиля, театральной жизни является Берлин. В-третьих, в Германии каждое направление культуры отражает особенности того или иного народа, которые проживают в ее пределах. Это создает особый синтез, атмосферу и оригинальность, придавая музыке или изобразительному искусству утонченность, национальный колорит, этничность, независимость и самостоятельность каждому направлению культуры.

Многообразие в музыке, философии, живописи, искусстве появилось из-за того, что территорию Германии в разные исторические населяли различные этнические группы. В частности, здесь обитали готы, гунны, кельты, бриты, славяне, франки, тевтоны, вандалы, бургунды и т.д. Сейчас от большинства народов упоминания остались в народном творчестве, в диалектах, в музыке, письменности. О древних славянах напоминают лужицкие сербы, обитающие на севере Германии. Есть и другие национальные меньшинства – фризы и датчане, являющиеся потомками очень древних народностей.

Народы, этнические группы и немцы сделали культуру Германии уникальной, предав ей тот образ, который видят большинство иностранцев мира. Самобытные традиции древних германцев отражаются в песнях, музыке, архитектуре, костюмах, кухне, праздниках.

Так, самой старинной традицией, которая до этих пор сохранилась в небольших населенных пунктах, является свадьба. В ночь перед

бракосочетанием принято, чтобы подружки невесты пришли к порогу дома невесты и стали бить там посуду. Это символизирует долгий и счастливый брак. Еще одной традицией, уходящей корнями в глубокую древность, являются состязания рыбаков на лодках. Рыбаки одеваются в традиционные костюмы жителей Баварии, и стараются обогнать соперников, перекинув их лодки.

Музыкальные произведения, созданные немецкими композиторами в XVIII- XIX вв., навсегда вошла в музыкальные анналы и стала классикой. Меломаны знают, что классическая музыка в Германии связана с именами Иоганна Себастьяна Баха и Людвиг Ван Бетховена. Они не просто стали ее основателями, а дали толчок к дальнейшему развитию. К корифеям можно отнести также Иоганнеса Брамса и крупнейшего реформатора оперы Рихарда Вагнера. Мировую копилку гениев изобразительного искусства дополнили Альбрехт Дюрер и Питер Рубенс. Знаменитые на весь мир писатели – Фридрих Шиллер, Генрих Гейне, Томас Манн и Иоганн Вольфганг фон Гёте – представляют собой выдающиеся явления не только немецкой, но и общечеловеческой культуры. Это признано не только миллионами почитателей по всему миру, но и Нобелевским комитетом: среди немецких писателей немало лауреатов Нобелевской премии. За время существования премии ее получили шесть немецких писателей: Теодор Моммзен (1902), Паул Хейзе (1910), Томас Манн (1929), Герман Гессе (1946), Гейнрих Бёлль (1972) и Гюнтер Грасс (1999). Для современной Германии характерно культурное многообразие. Наряду с известными центрами – Берлином, Мюнхеном, Веймаром, Дрезденом и Кёльном – имеется множество культурно значимых небольших городов: например, Байройт, Виттенберг и Шлезвиг.

В дополнение к известным музыкальным гениям прошлого отличились высококлассным творчеством и современные композиторы. Весь мир восхищается симфониями и операми Карлхайнца Штокхаузена и Карла Орфа, которые поддерживали немецкие музыкальные традиции на

протяжении XX-XXI столетий. В своих произведениях они обратились к музыкальным корням, совместив классическую музыку с народными мотивами.

Знают в мире и современную культуру Германии, в которой большой популярностью пользуются группы, играющие хард-рок, фолк-рок и хэви-металл. Рок-культура стала развиваться в конце 1960-х гг., когда Германия заявила о себе, как о европейском центре рока. В это время распространение получил стиль краут-рок или рок квашенной капусты. В этом направлении играли Kraftwerk, Amon Düül, Can, Neu!, которые в своих композициях отличались тягой к музыкальным экспериментам. Например, они старались смешать психоделический рок с авангардом, футуристическим звучанием и игрой на синтезаторе. Под влиянием краут-рока возникла современная электронная музыка – new age, индастриал, эмбиент, а также сформировался альтернативный рок и пост-рок. Самыми популярными современными группами, чьи названия известны во всем мире, являются Раммштайн, Скорпионс, Модерн Толкинг. На сегодняшний день музыкальный рынок Германии является третьим по значимости в мире. Германия сделала большой вклад в различные жанры рок-, поп- и электронной музыки.

Интерес представляет и изобразительное искусство Германии.

Ренессанс и гуманистическая идеология оказали сильное влияние и своеобразно преломились в творчестве выдающихся немецких художников. Изобразительное искусство Германии в своих лучших образцах становится самостоятельной сферой культуры, одним из средств познания мира, проявления свободной деятельности человеческого разума.

Ренессансное влияние наиболее ярко проявилось в творчестве самого крупного художника немецкого Возрождения Альбрехта Дюрера (1471-1528). Будучи живописцем, графиком, теоретиком искусства, он стал одним из воплощений ренессансного «титанизма».

В то же время художественный язык Дюрера аллегоричен и наполнен христианской символикой («Всадник, смерть и дьявол», «Святой Иероним»,

«Меланхолия» и др.). В своем творчестве Дюрер стремился передать драматизм мироощущения человека ренессансной эпохи. Графика Дюрера, отличавшаяся силой воплощения духовной энергии человека, позволила ему стать одним из создателей портретного жанра в Германии. Его образы были глубоко национальны, неслучайно пору расцвета искусства немецкого Возрождения часто называют «эпохой Дюрера».

Народные танцы являются одним из самых ярких и любимых видов народного творчества, они пользуются большой популярностью у людей разного возраста — начиная от дошкольников и заканчивая пожилыми людьми. Немецкие народные танцы не являются исключением, они содержат в себе информацию о характере, привычках, обычаях немецкого народа и являются эффективным средством этнокультурного образования и воспитания детей.

В немецком народном танце ярко отражены традиции и обычаи жизни народа Германии, передается национальный колорит, связанный с народной песней, музыкой, национальным костюмом, с предметными атрибутами. В немецкой хореографии представлены хороводы, кадрили, вальсы, польки, воинственные танцы, трудовые пляски, массовые, парные, групповые танцы. Разнообразие жанров и форм немецких народных танцев предоставляет большую палитру выразительных средств для руководителя детского хореографического коллектива, позволяющую изучать народные танцы с учетом двигательных особенностей детей.

Старинные немецкие танцы отражали различные стороны жизни, быта народа, борьбу с силами природы, охоту, воинскую доблесть. От поколения к поколению передавались танцевальные традиции.

Немецкие танцы чаще всего имели форму круга.

Круг, напоминающий солнечный диск, по мнению древних, обладал магической силой. В старину танцевали вокруг новорожденного, чтобы он быстрее рос и был здоров. Замужние женщины плясали вокруг невесты. В

некоторых местностях танцующие образовывали три круга, так как считалось, что цифра три также имеет магическое свойство.

Во второй главе рассмотрены практические основы немецкого танца. В первом параграфе собран и обобщен материал по основным движениям немецкого танца. Во втором параграфе дан анализ немецких танцев и особенностей их исполнения.

Как и любые народные танцы у немецких танцев есть характерные движения, положения рук и ног, которые часто повторяются в танцах.

Основные движения немецких танцев таковы: переменный ход, ход с пятки на всю ступню, балансе (balance), вращение переменным ходом, переступания с ноги на ногу, хайдауэр (прыжок) и др.

Изучая виды народных немецких танцев были выделены массовые, парные, танцы в тройках и др.

В массовых танцах выделяются хороводы и контртанц.

К категории танцев, сопровождаемых пением, относятся различные формы хороводов с песнями. Сюда же должны быть причислены и детские игровые танцы, представляющие собой элементы существовавших ранее взрослых хороводов.

Большинство текстов, которые поют в хороводах, по своей сути уходят корнями в германскую мифологию. Основная задача данного танцевального типа направлена на то, чтобы в танцевальной и пантомимической форме передать содержание песни. В зависимости от содержания и замысла текстов характер представления может принимать более драматический, более лирический или более эпический окрас.

Большая часть танцев, сопровождаемых пением, имеет форму кругового хоровода.

Исполняя контртанц, танцующие становятся в две линии друг напротив друга, в большинстве случаев — девушки и парни в разных рядах, реже ряды смешанные. Количество танцующих пар неограниченно.

Характерной чертой является движение каждой пары внутри образованного двумя рядами прохода, после чего пара становится на новое место. Перед проходом или после него пара выполняет танцевальную фигуру вместе со следующей за ней парой или даже вместе с двумя парами. Таким образом пара танцует свою партию, двигаясь по проходу в конец ряда, пока каждый не станцует с каждым.

К парным танцам относится лендлер.

Лендлер считался исключительно «сватовским» танцем в Германии и Австрии. При этом слово «Лендлер» не является названием определенного типа танца, а представляет собой имя собирательное для целой категории различных танцевальных форм, которые по своему содержанию и форме очень схожи между собой. По содержанию они все относятся к танцам с элементами заигрывания, даже если их заигрывающий характер не особо выражен или на сегодняшний день лишь слегка заметен. Естественно, речь идет и об их сходстве в общих танцевальных элементах, и о лежащем в основе лендлерском $3/4$ такте (ранее так же $3/8$ -т.).

Заключение

Рассмотрев основные составляющие культуры Германии, можно отметить, что она многообразна и самобытна. Многие известные философы, писатели и поэты, музыканты и художники прославили эту страну. И это не случайно, ведь культура Германии включает культуру многих регионов, как современной Германии, так и регионов, которые также входили когда-то в объединенное государство (Саксония, Бавария, Пруссия и даже Австрия). К тому же немецкая культура известна с V века до нашей эры, и это позволяет изучить её развитие и особенности в полной мере. Немецкая философия имеет социальную значимость. Кант исследовал всю жизнедеятельность человека как субъекта нравственного сознания, акцентировал внимание на важности гражданской свободы. Всем известно, что творчество – это показатель развитости человека. Музыка, в свою очередь, является важнейшим компонентом искусства и культуры, поскольку в ней сквозь

призму композиторов и её создателей отражается их духовный мир, понятие ценностей и окружающая среда. Литература Германии развивалась очень интенсивно и создала основу для современной немецкоязычной литературы.

Германия состоит из разных регионов, в каждом из которых есть свои уникальные особенности и свои собственные разновидности танца. С точки зрения народного танца, к понятию "немецкий" относятся танцы не только современной Германии, но также Австрии и части Швейцарии и Чехии. Некоторые из самых известных "немецких" народных танцев фактически возникли в Австрии.

подавляющее большинство немецких народных танцев можно исполнить всего в нескольких ритмах, таких как полька, лэндлер и вальс, в зависимости от региона проживания. В народных танцах часто было строгое распределение гендерных ролей. Мужчины вели себя ярко, резко, шумно, им разрешалось топтать ногами, хлопать руками, издавать различные возгласы. Девушки при этом изящно кружились, кокетливо приподнимая юбки. Типичным элементом многих немецких танцев являются хлопки и притопы, при помощи которых достигается подчеркнутое выделение сильной доли такта. Существуют танцы с двойными, тройными, четвертными, пятерными и шестерными притопами. Отличие танцев заключается не в количестве притопов, а в соотношении их элементов с музыкой. Обычно эти элементы танца иницированы музыкальным ритмом и накладывают отпечаток на характер танца. Поэтому часто танцы исполнялись в деревянной обуви.

До настоящего времени активно развиваются такие массовые тацы, как хоровод, контранц, а также парные танцы и танцы в тройках. Вальс, полька, кадрили и лэндлер вызывают постоянный интерес и внимание как исполнителей, так и хореографов. При этом хотелось бы подчеркнуть, что слово «Лэндлер» не является названием определенного типа танца, а представляет собой имя собирательное для целой категории различных танцевальных форм, которые по своему содержанию и форме очень схожи между собой. По содержанию они все относятся к танцам с элементами

заигрывания, даже если их заигрывающий характер не особо выражен или на сегодняшний день лишь слегка заметен. Фигуры в танце постоянно повторяются, включая небольшие изменения. Хореография немецких танцев отличается самобытностью, сложностью движений, положений рук и переходов. Часто используются проходки – набор танцевальных элементов, исполняемых в продвижении вперёд, чаще всего исполняемые по отдельности, реже в парах основанные на различных поворотах и подскоках.