

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории и методики
музыкального образования

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА
«Синтез национальных традиций в стилизации казахского
танца»

студентки 3 курса 361 группы Института искусств
направления 44.04.01 Педагогическое образование
профиль «Музыка»

Жумагалиевой Алмагуль Батыргалиевны

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

_____ Мещанова Л.Н.

Зав. кафедрой:
Профессор, док. пед. наук

_____ Рахимбаева И.Э.

Саратов, 2022

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время наблюдается повышенный уровень роста национального самопознания, пробуждение интереса к истории и культуре собственного народа, его ценностям, которые основаны на объективной оценке прошлого и настоящего времени.

Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев, уделяя большое внимание Ассамблее народов Казахстана, подчеркивал в своей «Стратегической программе 2050» о сохранении и изучении богатого культурного наследия каждого народа нашей Республики. На сегодняшний день государство поддерживает деятельность всех этнических центров, демонстрируя и пропагандируя бережное сохранение народных традиций, обычаев, а также их музыкальной и танцевальной культуры. Президент провозгласил о необходимости активизации изучения, сохранения и развития различных аспектов каждого народа [56].

Национальный казахский танец – это важная составляющая художественной культуры всей народности, которая позволяет продемонстрировать обычаи и традиции многих поколений в этнокультурном пространстве Республики Казахстан. Это является объяснением потребности сохранения и развития народного танца.

Богатейшая традиционная культура казахского народа своими корнями уходит в глубокую древность. Так с давних времён казахский народ имел собственную ярко выраженную культуру исполнения танца, которая является видом национального искусства [10].

Народный танец объединяет в себе любимые народом виды искусства: пляски, музыку, игру, прикладное искусство [3].

Искусство является сокровищницей духовного наследия казахской народности. Посредством него исполнители отражают испытания пережитые народом, которые являются исторически значимыми фактами, демонстрируют художественные и культурные ценностные аспекты народности.

Стилизация - это процесс динамических изменений и пополнений в копилку хореографической культуры, посредством обогащения народного танца новыми выразительными элементами других видов искусств. Источниками стилизации выступит своеобразный стиль и индивидуальные особенности манеры каждого исполнителя, творческое направление казахской народной художественной культуры [69].

Стилизация в хореографическом искусстве представляет собой привнесение и обогащение народного казахского танца новыми средствами и формами хореографической выразительности.

Актуальностью рассматриваемой тематики является тот факт, что в настоящее время стилизация в хореографическом направлении стала очень востребована и популярна, что подразумевает обогащение народного танца новыми современными средствами и методами хореографической выразительности. Культурно - этническая сторона казахской народности обладает большим разнообразием, обусловленная обширной территорией и расселением кочевников, природными, географическими, социокультурными и другими различиями. Осмысленная стилизация национальной танцевальной культуры казахского народа, основываясь на исторической динамике и её воплощение в хореографическом искусстве, представляет собой актуальную задачу современности.

Степень научной разработанности проблемы выступает развитие основных направлений синтеза и способов стилизации в художественном танцевальном искусстве казахского народа, основываясь на изучении и сохранении исторических данных первоисточников.

В работах учёных, таких как: Т. Бакланова, Л. Жаркова, Л. Зорилова, Т. Киселёва и многие другие, рассматриваются проблемы теории и истории народной художественной культуры и этнохудожественного образования. Специфическим особенностям культурного наследия казахского народа посвящены труды и исследования следующих учёных: М. Алибаева, Х. Аргынбаева, Ч. Валиханова, А. Кунанбаева и многих других.

Д. Абиров посвятил свои работы проблемам казахской национальной хореографии, а именно акцентировал внимание на становлении и развитии казахского танца на профессиональной сцене; А. Жолтаева рассматривала казахский танец и его постановку в системе этнохудожественного образования; А. Кульбекова акцентировала внимание на вопросах о сохранении традиционной хореографии; Л. Сарынова выделяла развитие балетного театра в Казахстане.

Целью магистерской работы является рассмотрение синтеза национальных традиций в стилизации казахского танца в процессе практического применения на занятиях по хореографическому обучению.

Объектом исследовательской работы является процесс стилизации казахского народного танца на занятиях хореографией.

Предмет исследования - стилизация казахского народного танца на основе национальных традиций.

Задачи исследования определяются как:

- изучение теоретических аспектов стилизации казахского танца и его специфики;
- описание национальных традиций как основы стилизации казахского танца;
- рассмотрение принципов, методов и педагогических условий в стилизации казахского танца;
- проведение практической работы по реализации методических основ стилизации казахского танца в процессе обучения хореографии.

Методологические основы исследования составляют:

- исследовательская деятельность учёных в художественной культуре казахского народа и этнохудожественного образования (Бакланова Т., Зорилова Л., Черватюк П. и др.) и хореографии народов (Д. Абиров, Г. Богданов, Т. Ткаченко и др.);
- методологические исследования искусства и художественного творчества (Каган М., Борев Ю., Волков И. и др.);

- технологические методики профессионального исполнителя (Вагонова А., Захаров Р., Никитин В. и др.);

- исследования по изучению проблем казахского танца (Жолтаева А., Кульбекова А., Сарынова Л. И. и др.).

Методами исследования темы являются следующие: тематический анализ используемой литературы, видео обзор творческих материалов сценических выступлений ведущих хореографических коллективов, методика сравнения и обобщения полученных данных.

База исследования: танцевальный коллектив ансамбля «Арна» Западно – Казахстанского университета им. М. Утемисова (Казахстан, г. Уральск).

Научной новизной исследования выступает разработка синтеза национальных традиций в стилизации казахского танца на занятиях хореографией, основанных на историко–теоретических и практических аспектах изучения и становления народного танца в контексте национальной культуры, с учетом взглядов и интересов современного зрителя.

Практической значимостью работы выступает то, что представленный материал может применяться при изучении и обучении хореографами в различных направлениях народного творчества в образовательных учреждениях разного типа и уровня.

Апробация результатов проведенного исследования отражена в:

- учебно-воспитательной и практической работе на базе Западно – Казахстанского университета им. М. Утемисова, танцевального коллектива ансамбля «Арна»;

- в выступлениях с докладами на научно-практических конференциях:

1. Научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Художественное творчество: лучшие образы современной казахской культуры, синтез теории, методики и практики», доклад: «Стилизация казахского танца на занятиях хореографии» (Уральск, Западно-Казахстанский университет им.М.Утемисова, факультет культуры и искусства, май 2020 года);

2. X Международной научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» (Саратов, Институт искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 6-9 октября 2021 г.), доклад Особенности стилизации музыки казахского народа и музыкальных композиций для хореографических постановок.

- в публикации научных статей:

1. Роль народного танца в развитии личности обучающихся в сб. материалов Международной научно-практической конференции «Педагогический опыт и инновации в сфере культуры, искусства и образования», посвященной 65-летию заслуженной артистки РК, доцента Ж.А.Рахимовой 24 октября 2019 года – Орал: М.Өтемісов атындағы БҚМУ РБО, 2019. - 313 бет. - с.169-171;

2. Стилизация как художественная обработка казахского народного танца в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. - Вып. 18. Ч.1. - Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2020. – с. 63-68;

3. Особенности стилизации музыки казахского народа для хореографических постановок в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. - Вып. 18. Ч.2. - Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2020. – с.75-81;

4. Особенности стилизации музыки казахского народа и музыкальных композиций для хореографических постановок в сб. Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области: Материалы X Международной научно-практической конференции (6-9 октября 2021 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2021. - С. 485-490

Структура выпускной квалификационной работы: работа состоит из введения, двух основных глав и их подпунктов, заключения, списка использованных источников и **приложения.**

Во введении определяются следующие важные аспекты: актуальность, цель, объект, предмет, задачи исследования, методология изучения проблемных аспектов темы, база исследования, новизна, практическая и теоретическая значимость представленной работы.

Первая глава состоит из двух разделов, в ней приводится теоретическая часть изучения стилизации казахского народного танца. В первом разделе подробно рассматривается специфичность казахского танца, во втором разделе приводится информация о том, что национальные традиции выступают основой стилизации казахского танца.

Вторая глава также состоит из двух разделов, в которых рассматриваются методические аспекты обучения студентов на занятиях хореографией. В первом разделе приводится информация о принципах, методах и педагогических условиях стилизации казахского танца. Во втором разделе изложена практическая работа по реализации методических основ стилизации казахского танца в процессе обучения хореографии на основе национальных традиций.

В заключении выпускной квалификационной работы приведены результаты проведенного научно–практического исследования.

Список использованных источников содержит 80 наименований трудов.

Приложение содержит фотоматериалы.

Основная часть.

ГЛАВА 1 Теоретические аспекты стилизации казахского танца

1.1 Специфика казахского танца

Стилизация казахского народного танца представляет собой произведение автора, которое создаётся по мотивам фольклорного источника. Приёмами сценической обработки национального танца по принципу стилизации являются следующие: процесс создания по фольклорным мотивам образа; синтезирование элементов народного танца с иными формами танцевальной лексики; применение поэтических приёмов, таких как: метафоры, символы, аллегории и т.д.; непосредственная связь танца с образом, контрастностью,

развитием тематики и направленности; гармоничный синтез форм фольклорного и эстрадного творчества.

Стилизация посредством отхода от первоисточника позволяет приблизить сценическую постановку к современному зрителю, учитывая изменяющиеся со временем вкусы и требования современного зрителя. При постановке стилизованного народного танца стоит уделить внимание взаимосвязи традиций и нововведений.

Яркой чертой стиля казахского танца является демонстрация своеобразного кочевого образа жизни населения, который прослеживается в ритмических движениях плечами и изображением конного шага и другими приёмами демонстрации движений, имитирующих трудовую жизнь или движения степных животных.

1.2 Национальные традиции как основа стилизации казахского танца

В процессе историко–этнографического, культурного зарождения и становления казахского народного танца были выделены основные компоненты культурного наследия казахского народа: фольклор, религия, искусство, природа, трудовая деятельность, традиции и праздники, игры.

У казахского народа имелись свои праздничные события (тои, обрядовые пляски), которые были связаны с народным календарём. Праздничные мероприятия представляют собой яркое событие в жизни казахского народа.

По мнению исследователей казахского фольклорного искусства, основу казахского танца составляют специфический ритм и пластичность. Эти характерные черты проявляются в ритмической структуре мелодии и восприятии самого исполнителя, а также в изобразительных чертах персонажа.

В казахской народной музыке чаще встречается нерегулярный метр с различными тактами. Метр в зависимости от определяемых ритмических единиц может быть тактовым, метрическим или музыкальным размером.

Одной из важных составляющих в постановке танца является правильный выбор национального костюма, который позволяет проследить этические и эстетические идеалы народа.

Обобщая накопленный материал предшественников, современным балетмейстерам необходимо соединять их с достижениями народно-сценического танца и создавать номера, в которых стилизация будет выступать художественным приёмом сценической обработки казахского народного танца.

Стилизация казахского народного танца необходима для выполнения следующих задач: сохранения и развития национальной культуры и творческого искусства; наглядная демонстрация фольклорного материала современному зрителю; понимание казахской национальной индивидуальности в музыкальном и танцевальном исполнении.

В конце двадцатого века многие молодые хореографы выбрали своим ориентиром воплощение народной тематики казахского танца совместно с веянием современной хореографии. Театр «Самрук» под руководством хореографа Г. Адамовой преподносит современному зрителю демонстрацию национального казахского колорита в современной пластике.

Также огромный вклад в продвижение современного казахского танца внесли сестры Гульнара и Гульмира Габбасовы, которые представляют театр, в котором переплетаются и гармонично сочетаются все виды искусства.

ГЛАВА 2 Методические аспекты обучения студентов стилизации казахского танца на занятиях хореографией

2.1 Принципы, методы и педагогические условия в стилизации

Стилизация в танцевальном исполнении это своеобразный процесс синтеза танцевальных направлений, которые объединяются общим замыслом с применением элементов шоу.

Стилизация включает в себя использование имеющихся в истории искусства художественных форм и приёмов, в комбинировании со стилем исполнителя, его направленности и его арсенала творческих способностей.

В данной работе рассматривались следующие принципы преподавания: доступность и целесообразность при выборе основных хореографических элементов в постановке танца, сочетание и слаженная композиция взаимосвязи народного танца с музыкальным сопровождением, песней, литературой и изобразительным искусством, тонкое восприятие народных традиционных композиций с современными композициями танцевального искусства.

2.2 Практическая работа по реализации методических основ стилизации казахского танца в процессе обучения хореографии

Для практического успешного обучения казахскому народному танцу, мы рассматривали следующие задачи: усвоение техники казахского исполнения танца, эмоциональное развитие у исполнителя актёрских характеристик, непосредственное изучение казахской народной художественной культуры.

В основу каждого танца входит изучение фольклора культуры, техника и свойственная данному населению манерность исполнения, импровизация и освоение материалов данного постановочного номера.

Систематика учебного процесса включает в себя 3 этапа: освоение элементов номера, самой композиции и творческого потенциала.

Первоочередной задачей в постановке номера является выделение основных характеристик персонажей, выделение и четкое соблюдение передачи основной мысли композиции, умение легко усвоить и передать особенную манеру народного танца.

В основе постановки стилизованного номера лежит: изучение фольклорно-этнографического материала; владение методическими аспектами системы обучения казахским танцем посредством освоения принципов, методов и педагогических условий стилизации; знание законов композиции; чувство стиля; костюм; сценография хореографического произведения.

Всё это в совокупности, позволит представить национальный характер казахского народа, его быт и образ жизни, национальный колорит и особенности мышления народа.

В казахском народном танце уделяется огромное внимание разработке пластичности и гибкости женских рук, которые украшают его и помогают раскрыть его содержание.

Для построения танцевальной композиции необходимо грамотно рассмотреть сочетание и связь между направлениями направлений рук и их плавности и гибкости.

Рассмотрев данные первоисточников, которые определяют особенности национального колорита, необходимо уделить особое внимание основным и базовым принципам построения музыкально – хореографической драматургии. В основе выступает завязка, развитие и развязка сценического выступления, характеристики героев и персонажей произведения.

В работе рассматривали пример композиционной постановки танцевального коллектива ансамбля «Арна» Западно – Казахстанского университета им. М. Утемисова под руководством Айткалиевой К.Д. (к.и., доцент, преподаватель - хореограф) казахского танца «Камажай», который исполняется 4 студентками - танцовщицами, в сочетании с казахской песней аналогичного названия. В работе приведён тематический план программы обучения студентов, описание композиции представлено в виде схемы, а также приведено текстовое описание движений танца.

На сегодняшний день в казахском народном направлении развивается направление стилизации, которое носит название «неоказахская хореография», которое развивается на творческих работах А. Садыковой.

В настоящее время казахский танец становится востребованным и необходимым, его стилизации уделяется огромное внимание и успешно продолжается в постановках молодых балетмейстеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного научно-практического исследования мы можем сделать следующие выводы.

Отличительной чертой стиля казахского танца является демонстрация своеобразного кочевого образа жизни населения. Как известно казахский

народный танец был наполнен импровизацией её мастеров различного времени, но в основном в нем мы можем проследить основные расклады движений. В ходе рассмотрения исследований, посвященных стилизации художественных фольклорных композиций казахского народа (Д. Абдиров, Л. Сарынова, А. Исмаилов и др.) мы выделили основные движения хореографической лексики, характеризующих национальные особенности казахской культуры. Движения имеют своеобразный глубокий смысл и подразумевают собой психологический контекст, передаваемый автором композиции. Посредством элементов исполнения характерных движений передаётся художественное и образное мышление и восприятие народа. Движения в танце могут иметь следующие направленности: передавать трудовую деятельность человека, описывать казахский орнамент, воспевать явления природы, имитировать повадки животных и птиц и др.

Стилизация в танцевальном исполнении - это своеобразный процесс синтеза танцевальных направлений, которые объединяются общим замыслом с применением элементов шоу. Для практического успешного обучения казахскому народному танцу, рассматривали следующие задачи: усвоение техники казахского исполнения танца, эмоциональное развитие у исполнителя актёрских характеристик, непосредственное изучение казахской народной художественной культуры.

В представленном исследовании рассматривались следующие принципы преподавания: доступность и целесообразность при выборе основных хореографических элементов в постановке танца, сочетание и слаженная композиция взаимосвязи народного танца с музыкальным сопровождением, песней, литературой и изобразительным искусством, тонкое восприятие народных традиционных композиций с современными композициями танцевального искусства.

Основными методическими принципами в образовательном процессе обучения казахскому танцу выступают учебная программа, представляющая собой целостную систему казахской традиционной культуры; единство

эмоционального и сознательного начала исполнителя; глубокое содержание методики преподавания и учебного материала; многоуровневая система обучения; совершенствование системы инновационными методами. Таким образом, образовательная программа позволит танцорам реализоваться в творческом направлении, сформировать художественное представление, понять сущность пластической культуры как творческого явления.

Обобщая выше сказанное, можем констатировать, что урок казахского танца включает в себя экзерсис у станка, работу на середине зала, этюдную работу постановочного плана.

В работе мы придерживаемся главных принципов преподавания: доступности и целесообразности выбора основных элементов танцев; познанию и пониманию связи народного танца с музыкой, песней, литературой, изобразительным искусством; творческому восприятию народных танцев и современных танцевальных композиций.

На практике мы пытаемся решить одновременно три основные задачи:

- освоение техники;
- эмоциональное развитие актерских данных;
- знакомство с национальной пластической и музыкальной культурой казахского народа.

Каждый танец – это в определенном смысле школа, где суммируются несколько блоков: изучение фольклорных вариантов; техника и манера исполнения; импровизация и освоение концертного номера. Система проучивания учебных упражнений и процесс освоения учебного материала разделен на три составляющие его части – освоение элементов, композиции и творческого начала.

I часть – элементы - первый период (освоение «пути ног», освоение «пути корпуса», освоение «пути головы», освоение «пути рук»); второй период: к освоенному «пути ног» добавляется «путь корпуса», к освоенному «пути ног и корпуса» добавляется «путь головы», к освоенному «пути ног, корпуса и головы» добавляется «путь рук» (изучение одновременного «пути ног, корпуса,

головы и рук» составляют основу развития координации). Такая система проучивания позволяет прочувствовать не только отдельные части своего тела, но и ощутить гармонию целого.

II часть – композиция, которая составляет конструктивную основу проучиваемого упражнения или хореографического произведения, выделяется для того, чтобы увидеть существующую связь между рисунком танца и элементами, чтобы понять природу хореографической логики.

III часть – творческое начало. Это часть, которая определяется взаимосвязью содержания упражнения и композиции. Творческое начало – умение сознательно постичь и пластически выразить образно-поэтическую суть хореографического произведения. Выделяется для того, чтобы ощутить и проследить существующую связь трех частей, прочувствовать и понять природу музыкально-хореографического искусства. Наиболее ярко эта часть проявляется этюдной работе на середине, основная идея которой основывается на вовлечении исполнителя в танец сценического, а не тренировочного порядка.

Комбинируя различные танцевальные движения, создаются сценически окрашенные танцевальные эпизоды, включающие в себя и технику танца, и его стиль, и актёрскую танцевальную выразительность. Техника танца, несомненно, должна укрепляться и развиваться, но как самоцель упражнения, она постепенно уступает первое место указанной выше обобщающей идее этюдной работы.

Педагог должен проявить своё знание народного танца, умение отбирать материал для этюда и комбинировать их. Все это можно делать лишь после того, как артисты технически освоили основные элементы того или иного народного танца. Уже в процессе этой работы мы узнаем об истоках рождения танца, об обычаях, обсуждаем костюм, характерный для этого танца, выявляем стилистические особенности танца, отличающие его от других танцев.

Завершающий этап этюдной работы – разучивание сценических танцев. Мы определили последовательность изучения танцевальных движений:

практический показ движения в «чистом виде»; музыкальная раскладка движения; пояснения об особенностях исполнения; проучивание сложных моментов; предупреждение наиболее распространенных ошибок; исполнение в медленном, а затем основном темпе; отработка техники исполнения движения (темп, ритм, амплитудность, повторяемость); сочетание с другими движениями; сольное, парное и групповое исполнение; пространственное решение танцевального движения.

Таким образом, методика изучения и освоения элементов и движений казахского танца включает процесс проучивания простейших положений и движений с последующим усложнением и доведением до состояния технической чистоты и координации. Огромную роль в этом процессе играет воспитание выразительности и национальной манеры исполнения.

Первоочередной задачей в постановке номера являлось выделение основных характеристик персонажей, выделение и четкое соблюдение передачи основной мысли композиции, умение легко усвоить и передать особенную манеру народного танца.

В работе мы рассмотрели примеры композиционных постановок казахского танца танцевального коллектива ансамбля «Арна» Западно – Казахстанского Государственного университета им. М. Утемисова под руководством Айткалиевой К.Д. (к.и., доцент, преподаватель - хореограф).

В настоящее время казахский танец становится востребованным и необходимым, его стилизации уделяется огромное внимание и успешно продолжается в постановках молодых балетмейстеров. Стилизация была начата М. Тлеубаевым, З. Райбаевым, Г. Адамовой и сестрами Габбасовыми.

Молодые специалисты внедряют элементы других видов танцев в хореографию казахской пластики, тем самым, делая хореографию более современной. На сегодняшний день в казахском народном направлении развивается направление стилизации, которое носит название «неоказахская хореография», которое развивается на творческих работах А. Садыковой.

На сегодняшний день казахский народный танец играет ведущую роль в репертуаре: профессиональных ансамблей нашей Республики, молодёжно–эстрадных театров, народно – этнографических ансамблей, а также в филармониях и отдельных хореографических коллективах.

В Казахстане развита система подготовки исполнителей народного танца, посредством работы следующего ряда учебных учреждений: Алматинское хореографическое училище А. Селезнева, Республиканский колледж эстрадно – циркового искусства, Национальная Академия хореографии, областные колледжи культуры и искусства.