

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

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

Воплощение русских народных праздников и обрядов средствами хореографии

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 531 группы Института искусств
по направлению подготовки 52.03.02 «Народная художественная
культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

Объедковой Ирины Эдуардовны

Научный руководитель
д.иск., профессор _____ А.И. Демченко

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

Саратов, 2022

ВВЕДЕНИЕ. В современном обществе растет интерес к изучению, сохранению и развитию традиционной русской культуры. Понятия, духовности, нравственности и красоты лежат в основе преемственности народных традиций, способом передачи которых являются обряды, обычаи и праздники. Обрядовые действия всегда условны и символичны, но условность эта, как правило, таит в себе глубокий смысл. В ходе обряда личность усваивает общие идеалы, соотнося к ним собственный духовный мир, свои чувства, надежды, желания.

Традиционная обрядность может сохраняться естественным образом лишь тогда, когда она переходит из поколения в поколение, от исполнителя к исполнителю. В наши дни обрядность является органическим продолжением общего многовекового процесса, очередной ступенью его развития, средством воспитания и носительницей лучших идеалов человека. Знание духовного капитала предков является важной составляющей нашей жизни. Связано это с тем, что именно в прошлом мы черпаем из кладовой общечеловеческих ценностей новые стимулы и идеи. Именно поэтому их надо изучать и включать в повседневную жизнь.

Танец всегда играл важную роль в традициях народной культуры. Именно народ выступает хранителем своего художественно-творческого наследия, в том числе и танцевального. А танец, в свою очередь, можно рассматривать как персональный код народа, составляющий основу национальности, духовности, ментальности и пр. До тех пор, пока в народе сохраняются традиции, в том числе и танцевальные, народ живет, развивается, существует.

Традиционная обрядность является важной составной частью культуры русского народа. Ни один праздник не обходился без обрядового действия, так как люди считали, что разнообразными обрядами, они настраивают природу благосклонно по отношению к себе. Очень ярким примером проявления традиционной обрядности является праздник «Ивана Купалы».

«Иван Купалы» - это один из самых любимых в народе праздников, которому посвящено много мифов, сказок, стихов и песен. День Ивана Купалы ждут и празднуют весело и задорно. Песни и танцы на Ивана Купалу составляют обязательную составляющую праздника, такую же, как купание в реке или прыжки через огонь.

Изучение и погружение в традиционную обрядовость народного праздника, знакомство с аутентичными хореографическими элементами танцев необходимо для глубокого понимания воплощения в танцевальных композициях традиций русской народной культуры. Это делает тему выпускной квалификационной работы актуальной.

Цель исследования: рассмотреть особенности воплощения русских народных праздников и обрядов средствами хореографии.

Задачи:

1. Провести анализ традиций и содержания народных праздников и обрядов.
2. Раскрыть роль хореографии в русских народных праздниках и обрядах.
3. Охарактеризовать праздник Ивана Купалы.
4. Представить процесс разработки и реализации хореографической постановки «Ночь на Ивана Купалы» на сценической площадке в Доме культуры поселка «Пробуждение».

Методы исследования:

- Изучение и анализ литературы по исследуемой проблеме;
- Метод обработки материалов;
- Метод наблюдения, обобщения педагогического опыта.

Работа имеет традиционную структуру и состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

В первой главе были рассмотрены теоретические основы воплощения русских народных праздников и обрядов средствами хореографии. В эту

главу входят два параграфа (1.1 Народные праздники и обряды: традиции и содержание и 1.2 Роль хореографии в русских народных праздниках и обрядах).

Народная культура, как мир духовного опыта русского народа, объединяет в себе народную философию, народную педагогику, народное искусство, традиции, обряды, обычаи. Разведение и определение содержания трех последних составляющих народной культуры позволит избежать в научной литературе неоправданного расширения их объема и подмены одного другим.

История возникновения народных праздников и обрядов, уходят своими корнями в глубокую старину. Они крепко связаны с трудом и жизнью народа. Празднества устраивались нашими предками после уборки урожая, удачной охоты, перед началом весенних полевых работ. Торжествами народ встречал весну, лето, осень, зиму, поклоняясь природе. Благодаря труду человек выделился из животного мира. Процесс труда начинался с изготовления примитивных орудий охоты.

Праздник и обряд в первобытном обществе выступали в качестве средства передачи определенных сведений и трудовых навыков. Они помогали в конкретной форме раскрыть ошибки предшественников и указывали правильные пути для достижения цели, становясь формой успехов и передачи опыта.

Многие обряды русского народа сохранились до наших дней и широко используются при проведении народных праздников.

Народное танцевальное творчество сохраняло и развивало свои традиции наравне с развитием других видов народного искусства.

Огромную роль сыграли календарные праздники для каждого народа. Люди всегда знали в какое время года петь песню, какую играть игру, что танцевать и какие обряды проводить.

Каждая историческая эпоха, каждая социальная группа влияли на логику построения танца, отражались на его стилистических особенностях, создавали свои определенные музыкально – хореографические формы.

Обряды в своей основе непосредственно связаны с трудом людей и имели первоначально практический смысл, танцы же, как часть их, выражали именно то, что характерно для этого народа. Поскольку обряды были как бы душой народа, то понятен их индивидуализированный характер.

Во второй главе рассмотрены практические основы воплощения русских народных праздников и обрядов средствами хореографии (2.1 Праздник Ивана Купалы и его общая характеристика и 2.2 Создание хореографической постановки «Ночь на Ивана Купалы» в Доме культуры поселка «Пробуждение»)

Хореографическое творчество с древнейших времен связано с годовым кругом обрядов, приуроченных к зимнему, весеннему, летнему и осеннему периодам сельскохозяйственных работ. Большое место в фольклорном наследии занимают семейно-бытовые обряды, праздничные гулянья, которые отличались обилием песен и танцев.

Купало в некотором смысле вмещает в себя все аспекты мировоззрения наших предков, и данный праздник стоит рассматривать как бесконечную вселенную знаний, отраженную в обрядах одного дня.

Хореография представляет собой вид творческой деятельности. Танец - это искусство, а искусство должно отражать жизнь в образной форме. Он передает мысли, чувства, переживания человека без помощи речи, средствами мимики и движения.

Любому хореографу нужна как вид искусства, который создает красоту выразительными средствами. Пластические, музыкальные образы танца всегда эмоциональные, увлекательные. Любой вид танца особенный.

Приобщение к традициям народа особенно значимо в детские годы. Ребенку предстоит осваивать, развивать, сохранять и передавать дальше культурное наследие этноса.

Это становится одним из важнейших направлений деятельности самодеятельных коллективов, занимающихся в Домах культуры разных районных центров нашей области.

В Доме культуры «Пробуждение» дети распределены по группам, для каждой группы разработана программа обучения в зависимости от физиологии и индивидуальности детей. Совместно с детьми и их родителями принимаем участие в различных мероприятиях: муниципальных, городских, областных и международных конкурсах. Большая работа ведется по освоению техники русского танца.

Для работы используется отбор музыкального репертуара, изучение литературы, интернет ресурсы, посещение мастер-классов и семинаров, анализируется физиология детей группы, а затем проводится постановка задуманного номера.

Изучив уровень ознакомления детей с историей и культурой русского народа, мы пришли к выводу, что большинство детей имеют не достаточно высокий уровень знаний по данной теме. Поэтому мы решили использовать все виды фольклора.

К средствам приобщения детей к культуре относятся декоративно-прикладное искусство, различные жанры устного народного творчества, песни и танцы.

Приобщение детей к народным традициям нужно проводить именно в форме праздника. Праздники и развлечения – яркие и радостные события в жизни детей. Подготовка и проведение праздников и развлечений способствует нравственному воспитанию детей. Они объединяются общими переживаниями, у них воспитывается основы коллективизма.

Работа над созданием хореографической постановки «Ночь на Ивана Купалы» проходила в несколько этапов.

Первым этапом было возникновение замысла. Замысел нового произведения соответствовал художественно - эстетической подготовке исполнителей, их возрасту, опыту сценической деятельности, актерским

музыкальным возможностям. Поставленная задача соответствует возможностям коллектива и немного превышает их, что будет способствовать развитию и росту.

Второй этап работы являлся одним из основных этапов в подготовке создания хореографической постановки. Начали изучать обычаи, обряды, костюмы, музыку, движения, характер, манеру исполнения.

Третьим этапом работы была работа с музыкальным материалом.

Четвертый этап включал в себя работу над созданием композиции танца.

В постановке «Ночь на Ивана Купалы» основой являются обряды, традиции и обычаи. Используя плетение венков, прыжки через костер, ведение хороводов вокруг костра, пускание венков по воде, раскрывается образ праздника «Ивана Купалы». В постановке присутствуют венки, различные построения и перестроения отображают плетение венка.

Начинаем работу над постановкой и определяем основные рисунки танцев.

Основными рисунками будут являться круг и линии.

При создании рисунков для хореографической постановки «Ночь на Ивана Купалы» в Доме культуры «Пробуждение», главным использовали круговое, хаотичное и линейное расположение танцующих.

Для постановки была применена различна техника: прыжки, свободные движения руками, и так далее. Используя лексику, мы стремились перенести зрителя в то время, когда люди были близки с природой, исполняли различные хороводы и пляски в лесах на полянах.

Пятый этап представляет собой работу с исполнителями. Постановка рассчитана на среднюю группу, возрастной категории 5 - 12 лет. В танце участвуют 15 девочек и 3 мальчика. На первой репетиции в Доме культуры «Пробуждение» была проведена беседа о будущей постановке в целом, рассказано о традициях и обычаях праздника «Ивана Купалы», поделились замыслом. Далее был показан музыкальный материал.

На последующих занятиях в Доме культуры «Пробуждение» с хореографическим коллективом «Фантазия», разучивали основные шаги, композиционные рисунки и переходы. Далее начинается постановочная работа, когда разучены основные композиционные рисунки, шаги, положения рук.

Шестым этапом нашей работы был подбор костюмов для хореографической постановки.

Для хореографической постановки «Ночь на Ивана Купалы» нами были взяты готовые костюмы. Рубахи сшиты из белого габардина и расшиты красными тесьмами. Венки сделаны из искусственных листьев и цветов. На ногах - белые балетки.

За основу хореографической постановки был взят праздник «Ивана Купалы», так как он является ярким примером русской традиционной обрядности.

В хореографический номер были включены наиболее яркие элементы этого праздника: прыжки через костер, сбор трав и так далее. В хореографическую постановку включено музыкальное сопровождение: «Ой на Ивана да на Купала» в исполнении Театра песни «Джарела».

Важно обратить внимание исполнителей на то, что значение рук, плеч, пальцев в пляске огромно: именно они передавали основной смысл – рассказывали сюжет. Во все века важнейшим выразительным элементом пантомимы были руки; они, по сути, говорили; все остальное дополняло, подчеркивало, поясняло. Учащавшиеся вместе с биением сердца и дыханием в наиболее экстатические моменты движения рук принимали характер «махания», как именуют этот прием некоторые летописи; подобные взмахи были похожи на повторение слова в разговоре или в поэтическом произведении, используемого обычно для большей убедительности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Праздник и обряд в первобытном обществе выступали в качестве средства передачи определенных сведений и трудовых навыков. Они помогали в конкретной форме раскрыть ошибки предшественников и

указывали правильные пути для достижения цели, становясь формой успехов и передачи опыта.

Обрядовые традиции календарных народных праздников имели огромную воспитательную направленность, они сохранили ее и в настоящее время, а, следовательно, могут являться богатым воспитательным материалом в работе с детьми дошкольного возраста.

Образ жизни древнего человека, необходимость знакового общения друг с другом, обожествление природы и окружающего нас мира способствовали возникновению праздников и обрядов как каких-то символических коллективных действий, имеющих как истинное, так и магическое значение.

Рассмотрев роль хореографии в русских народных праздниках и обрядах, можно сделать вывод о том, что обряды в своей основе непосредственно связаны с трудом людей и имели первоначально практический смысл, танцы же, как часть их, выражали именно то, что характерно для этого народа. Поскольку обряды были как бы душой народа, то понятен их индивидуализированный характер. Пожалуй, самые богатые, символические и насыщенные народными обычаями — свадьбы. Трудно назвать обряд, который больше повлиял бы на многообразие всех видов народного художественного творчества.

Естественно, что во всех видах обрядов хореография выступала как некий художественно законченный жанр. Он вплетался в театрализованные сцены, вытекал из игровых ситуаций, становился языком ряженных, выплескивался эмоциональным массовым плясом радости. Но именно здесь, внутри обрядов, приобретал танец черты, позволившие ему позднее стать своеобразным национальным художественным языком, хранящим особую образность данного народа.

Изучив обычаи, традиции и приметы, связанные с праздником Ивана Купалы, можно отметить, что, будучи центральным праздником древних славян, Купало в некотором смысле вмещает в себя все аспекты

мировоззрения наших предков, и данный праздник стоит рассматривать как бесконечную вселенную знаний, отраженную в обрядах одного дня.

Анализ хореографической постановки «Ночь на Ивана Купала» в Доме культуры поселка «Пробуждение» позволил отметить, что при создании рисунков для хореографической постановки главным образом использовались круговое и хаотичное расположение танцующих по сценической площадке. Круг – это обозначение солнца, Ярилы, это расположение вокруг костра. Хаотичное расположение применено для того, чтобы показать массовость праздника, а также его энергетику и силу. В номер включены наиболее яркие элементы этого праздника: прыжки через костер, сбор трав и так далее. Для хореографической постановки «Ночь на Ивана Купала» применена разнообразная лексика: завернутые и сокращенные стопы, большое количество прыжков, вращения головой, свободные движения руками и т.д. Используя ее, постановщики и исполнители стремились перенести зрителя во времена язычества, в то время, когда люди были близки к природе и исполняли различные хороводы и пляски не на сценической площадке, а в лесах на полянах. В хореографической постановке была использована определенная обязательная группа приемов: экспозиция, завязка, развитие действий, кульминация, развязка. Все это вместе позволило ярко, красочно и эмоционально передать атмосферу праздника Ивана Купалы.