

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**ИСПАНСКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ И
ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ**

**АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки 5 курса 531 группы
направления 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

АЛЕКСАШИНОЙ ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель
профессор, док. иск.

(подпись, дата)

А.И. Демченко

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук

(подпись, дата)

И. Э. Рахимбаева

Саратов 2024

Введение. Танец является ярким видом искусства, в котором художественные образы создаются средствами пластических движений и ритмической составляющей. Музыка определяет эмоционально-образное содержание танца, воплощаясь в его хореографической композиции, движениях, фигурах.

Искусство испанского танца известно с древних времен. Максимилиан Волошин в начале XX века писал: «Испания танцует всегда, танцует везде. Она танцует обрядовые танцы на похоронах у гроба покойника; она танцует в Севильском соборе пред алтарем; танцует на баррикадах и пред смертной казнью; танцует днем и ночью...» [].

Сохранились танцевальные формы, которые встречались в эпоху эллинизма. В течение тысяч лет, Испания, полуостров, окруженный водным путем на трех сторонах, была известна миру как Иберия. Изобилию и своеобразию плясок Иберии, как называлась в древности эта страна, издавна дивились иностранные путешественники. Например, на весь античный мир славились своим мастерством танцовщицы из Гадибуса (ныне Кадис) - чувственные пляски гадитанских танцовщиц описывает в своих эпиграммах поэт Марциал, живший во второй половине I века.

Такие ранние записи об испанском танце говорят, как о его запоминающемся своеобразии, так и о его многовековой истории. Безусловно, народный танец никак не смог бы остаться в стороне от культурно-исторических событий минувших эпох – живой и открытый, он впитывал в себя жизнь во всём богатстве и многообразии.

Иностранные влияния в испанском танце включают музыку и танец Кельтов, которые жили в Иберии приблизительно 500 до н.э. Это также включает мавров, которые занимали страну в течение 700 лет, начиная с 711 г. нашей эры, мавры оставили значительный след в развитии испанского танца, согласно Робину Риолди, автору «европейских танцев; Ирландия, Польша и Испания». После кастильского завоевания Испании, прибыли Gitano (цыгане) Пакистана и Индии, и еврейские иммигранты. Сегодня, народ и этнические

танцы этих древних народов и влияния более новых иммигрантских культур создают многогранный мир испанского танца.

Нельзя говорить об испанских танцах в целом, так как фольклор каждой провинции необычайно своеобразен и неповторим. Так, например, северо-испанские баски мужественно - суровы и архаичны, кастильцы - сдержанно - напряженны, арагонцы, напротив, заразительно - веселы и прямолинейны, но особенной страстностью отличаются танцы юга Испании - Андалусии и Мурсии. Но были и такие танцы, которые являлись едиными для всей страны. К числу таких танцев относился прежде всего танец фанданго. Он является национальным мотивом Испании. Музыка фанданго имела огромную власть над душой и сердцем каждого истинного испанца, словно искра воспламеняла она их сердца.

Все самые распространенные в Испании танцы - это танцы-песни. Таковы всемирно прославленные испанские болеро, хота, сегидилья, фанданго, поло, хабанера, качуча. Единство танца с песней неотделимо и от другой традиции. Она заключается в огромной роли ритма – выразительной и формообразующей. Многообразие ритмических рисунков возникает в рамках жёсткой, «узаконенной» для каждого танца ритмической формулы, которая называется компас.

Изучение испанского народного танца, его лексики, композиции является актуальным и объясняет выбор темы выпускной квалификационной работы «Испанский народный танец и особенности его исполнения».

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть испанский танец и выявить особенности его исполнения на примере «Арагонской хоты».

Достижение цели автором осуществлялось последовательно и выразилось в решении ряда соответствующих задач:

1. Провести анализ традиций и культуры Испании.
2. Определить место танца в культурной традиции испанского народа.

3. Рассмотреть народные испанские танцы и представить их общую характеристику.

4. Изучить основные движения испанского народного танца.

5. Проанализировать испанский народный танец «Арагонская хота».

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

В первой главе рассмотрена историко-культурная основа испанских танцев. Первый параграф представлен в виде описания традиций Испании. Во втором параграфе говорится о значении танца в испанской культуре.

Вторая глава посвящена испанским народным танцам и их особенностям, так же состоит из двух параграфов. В первом параграфе дается описание наиболее популярных народных танцев Испании. Во втором параграфе изучены основные движения испанского народного танца. В третьем – проанализирован испанский народный танец «Арагонская хота».

Работу завершает список использованных источников и приложения.

Основная текстовая часть.

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

В первой главе рассмотрены историко-культурные основы испанского танца. Первый параграф посвящен традиции и культуре Испании.

Испания – это европейское государство, расположенное на Пиренейском полуострове, столицей которого является Мадрид. Испания владеет удивительным художественным наследием. Столпами золотого века были художники-последователи Толедо: Эль Греко и Диего Веласкес. Франсиско Гойя был самым плодовитым художником Испании 18 века и создал удивительно правдивые портреты королевской семьи. В начале 20 столетия на мир искусства повлияли одиозные испанские художники — Пабло Пикассо, Хуан Грис, Хоан Миро и Сальвадор Дали. Архитектура Испании очень разнообразна: древние памятники на Менорке на Балеарских островах, римские руины в Мериде и Таррагоне, декоративная исламская Альхамбра в

Гранаде, постройки мудархар, готические соборы, дворцы и замки, удивительные модернистские монументы и причудливые скульптуры Гауди.

Одним из величайших в мире образцов художественной литературы является роман XVII в. «Дон Кихот Ламанчский», написанный испанцем Мигелем Сервантесом.

Музыка является важной частью всех мероприятий, где зачастую можно насладиться живыми представлениями самых известных артистов. Знамениты Фестивали Фламенко в Михас в июле, в Ло Рансио в Ронде в августе, в Охене и Фестиваль Малаги. Во время праздника Малага представляет собой привлекательную яркую сцену, на которой находится место для всех жителей города. Среди жанров выделяется, конечно, типичный фольклор.

Театральные и танцевальные представления часто проходят на Международном фестивале в Нерхе и на Неделе Андалусийского Театра, которая проходит в Ронде в августе. В городе Торремолинос проводятся также международные конкурсы бальных танцев.

Очень богата фольклором и народными традициями Провинция Таррагона. Без сомнения, самое популярное событие здесь - это «капелы» («замки»), пирамиды из людей, объединенных в разные группы-коллективы «кольес». У этих групп всегда множество поклонников, и когда какому-либо коллективу удастся установить новый рекорд, это событие становится главной новостью всех газет и журналов.

Во втором параграфе рассмотрено место танца в испанской культуре.

В III в. н.э. молодые испанские танцовщицы славились на весь античный мир своей грацией, соблазнительностью и эмоциональностью. Согласно преданиям, их предки танцевали, отмечая начало войны и заключение мира, в честь общих праздников, выражая религиозные чувства или изображая в своих танцах любовные чувства. Еще в дохристианскую эру для испанских танцев были характерны сложные шаги, движения бедрами и использование кастаньет из ракушек, так называемых *castaños*. Яркость, чувственность и сложный ритмический рисунок иберийских танцев были дополнены

заимствованиями из мавританской культуры и в полной мере проявились в XV веке с появлением цыганских племен. Следы сильного влияния восточной культуры сохранились в народных танцах и стали органичной частью культуры Испании.

Вторая глава посвящена практическим основам исполнения испанского танца и состоит из двух параграфов. И также состоит из двух параграфов. В первом параграфе представлен народный испанский танец и дана его общая характеристика.

Народные испанские танцы достаточно разнообразны. У каждой области Испании есть свои собственные танцы, некоторые из которых являются очень старыми. Испанские танцы – одни из самых сложных танцев с точки зрения хореографии, музыки и ритма, композиции и костюма. Чаще всего они отличаются озорным, темпераментным характером, аккомпанементом служат кастаньеты, гитара, удары барабана.

Наиболее популярными народными танцами являются Сардана, Болеро Фанданго и Хота.

Сардана пользуется большим успехом благодаря тому, что он доступен, в нём могут участвовать все желающие и не требуется особой физической подготовки. Этот танец танцуют, становясь в круг и взявшись за руки. Участники передвигаются по кругу в определённом ритме, чередуя длинные и короткие шаги. Во время коротких шагов - руки опускаются вниз, а во время длинных шагов - руки поднимаются вверх.

Интересен и такой народный танец как болеро, которому присуще изящество движений. Классическому болеро свойственен умеренный, сдержанный темп. Кастаньеты – обязательный атрибут этого танца.

Фанданго остается основным танцем в Испании и часто называется танцем ухаживания. Исполняется фанданго под одноименные композиции, сопровождаемые такими музыкальными инструментами, как гитара и кастаньеты, а также тамбурин, и вокал. Как правило, танец и песня фанданго

неразрывны, а содержание их посвящено любовному объяснению между партнёрами.

Во втором параграфе рассмотрены основные движения испанского народного танца. Изучив основные движения испанского народного танца, можно отметить, что руки танцоров свободно движутся от локтей то немного вправо, то немного влево. Кисти слегка играют. Легкие, свободные движения рук можно сопровождать игрой на кастаньетах или шелканьем пальцев. В испанских танцах часто встречается опускание на колено у мужчин и женщин. Но это в большинстве случаев не самостоятельное танцевальное движение, а одна из поз мужчины в танце. Покачивания головы, кокетливый задорный взгляд – все это присуще испанскому танцу.

В третьем параграфе приведен анализ испанского народного танца «Арагонская хота».

Арагонская хота является одним из самых ярких народных танцев Испании. Родина танца хота провинция Арагон. Именно в этой области Испании (а точнее Каталонии) впервые появился этот задорный и веселый танец. Танец хота нельзя назвать только испанским. Его зарождение произошло в районе, где исторически некоторое время проживали арабы. Есть мнение, что хота имеет именно арабское начало. Некоторые специалисты настаивают на первичном появлении в городе Валенсия. Дебаты об истории происхождения такого явления, как танец хота, ведутся, по сей день. Испанская колонизация принесла хоту в Северную Америку и Азию. Танец, особенно прижился в Колумбии, Парагвае и на Филиппинах. А для населения небольшого городка под названием Пилар в Парагвае, танец превратился в культовый. Простые жители исполняют хоту на массовых гуляньях, празднованиях и фестивалях.

Изначально, танец хота зародился, как сугубо народный, исполнявшийся в семьях. Позже, танец трансформировался в национальный и получил большое распространение во всей Испании.

Стоит отметить, что в полном смысле слова, хоту можно назвать сюжетным танцем. Это больше пьеса, со своим началом, завязкой, сюжетной линией и эффектным финалом, иногда и безрадостным. К примеру, в Валенсии хотя исполнялась на похоронах. В таком же ключе и стиле применяется хотя в Каталонии, в особенности в населенных пунктах области Эбро, а конкретнее в Тортосе и Ампосте.

В городке Таррагон хотя немного видоизменена и носит название хотя фокаеда. На Канарах хотя исполняется колоритными фольклорными музыкальными ансамблями, состоящими из нескольких исполнителей, играющих на различных струнных инструментах. Ансамбли носят название «рондальяс». Островная хотя совсем не похожа на континентальную. Она впитала в себя несколько стилей и танцев. Канарские спектакли называются «исами». Исполнители этих постановок наряжаются в народную одежду, играют пьесы из крестьянской жизни прошлых лет.

Хоту можно назвать сюжетным танцем. Это больше пьеса, со своим началом, завязкой, сюжетной линией и эффектным финалом, Это парный танец, в котором танцующие соревнуются в ловкости и сообразительности.

Главная роль в хоте принадлежит девушке. Исполняя различные танцевальные движения, она вызывает юношу следовать за собой. Юноша старается на лету перехватить движения девушки и, если он делает это недостаточно быстро, ловко и четко, зрители (а в них никогда недостатка не бывает, поскольку танец исполняется в основном на площадях и полянах) осыпают его насмешками.

Во время соревнований на лучшее исполнение хоты юноши приглашают девушек, затем каждая пара танцующих по очереди входит в круг, образованный присутствующими, и танцует в его центре.

Девушки стремятся перещегоолять друг друга в танце, изобретая все новые и новые движения. Юноши стараются быстрее и ловчее перенять движения девушек. Зрители, выбрав по общему согласию лучшую пару, по традиции награждают ее живым петухом.

Бывает так, что соревнуются не отдельные пары, а сразу все участники танцев. Они становятся парами, образуя одну или две линии или общий круг.

В хоте используются ряд основных движений. Среди них Простой кабриола - прыжок, во время которого танцующий, прыгнув вверх и как бы задержавшись в воздухе, ударяет внутренней стороной одной пятки о другую, Пасо корто - исполняется легко и непринужденно (почти на месте), поворачиваясь то правым, то левым плечом к зрителю, колени все время чуть присогнуты, прыжки небольшие, очень легкие. Тренсадо исполняется как бы сидя: колени присогнуты и находятся впереди корпуса, на низких полупальцах. Все движения — мелкие, по 6-й позиции. Корпус прямой. Тренсадо можно исполнять на месте, с продвижением вперед или назад и в повороте. Куэрда (разновидность веревочки). Куэрда исполняется на низких полупальцах и небольшом приседании, очень мелко — в быстром темпе. Куэрда исполняется без продвижения (на месте) или быстро двигаясь назад.

Пасо ларго — основное движение хоты. В одних провинциях пасо ларго исполняется очень плавно, в других делаются довольно высокие прыжки. Для Арагонской хоты характерно исполнение пасо ларго на довольно высоких прыжках.

Заключение. Анализ важнейших вех истории Испании показал, что процессы длительной культурной изоляции в условиях господства чуждой религиозной культуры, стали фундаментом возникновения неравновесных, негармоничных, динамичных отношений, структур и состояний, которые интерпретированы нами как константы испанской хореографии. Ее культурная реальность приобретает черты зыбкости, призрачности, химеричности, что обнаруживается на всех уровнях картины мира.

Рассмотрев историческую основу испанской хореографии, можно отметить, что значение танца в культуре страны велико. В работах исследователей испанских танцев выделяются такие два направления его развития как народные и аристократические. Для народных танцев характерны широкие, размашистые движения, в том числе движения рук и

корпуса, а в аристократических танцах, гораздо более сдержанных, искусственных, внимание уделялось только движениям ног, в то время как корпус и руки оставались почти неподвижны. Главными особенностями испанской хореографии считаются, неудержимая страсть, южный темперамент, звуки гитары, ритм кастаньет и точные движения.

Народные испанские танцы достаточно разнообразны. У каждой области Испании есть свои собственные танцы, некоторые из которых являются очень старыми. Испанские танцы – одни из самых сложных танцев с точки зрения хореографии, музыки и ритма, композиции и костюма. Чаще всего они отличаются озорным, темпераментным характером, аккомпанементом служат кастаньеты, гитара, удары барабана. На основе описания основных танцев Испании можно выявить три главные составляющие испанского танца: гордая постановка корпуса, напоминающая матадора, гибкие и выразительные изгибы рук танцовщиц и сапатеадо (дробный стук каблуков танцующих). Все это как нельзя лучше характеризует национальную душу испанского народа, необычайно страстного, выразительного, эмоционального, горячего и темпераментного.

Изучив основные движения испанского народного танца, можно отметить, что руки танцоров свободно движутся от локтей то немного вправо, то немного влево. Кисти слегка играют. Легкие, свободные движения рук можно сопровождать игрой на кастаньетах или щелканьем пальцев. В испанских танцах часто встречается опускание на колени у мужчин и женщин. Но это в большинстве случаев не самостоятельное танцевальное движение, а одна из поз мужчины в танце. Покачивания головы, кокетливый задорный взгляд – все это присуще испанскому танцу.

Арагонская хота является одним из самых ярких народных танцев Испании. Хоту можно назвать сюжетным танцем. Это больше пьеса, со своим началом, завязкой, сюжетной линией и эффектным финалом, Это парный танец, в котором танцующие соревнуются в ловкости и сообразительности.

Бывает так, что соревнуются не отдельные пары, а сразу все участники танцев. Они становятся парами, образуя одну или две линии или общий круг.

Арагонская хота танцуется темпераментно, задорно, в быстром темпе. Все движения исполняются на легких прыжках и небольших приседаниях. Несмотря на живой характер, танец насыщен достаточно сложными композициями и позами. При исполнении Арагонской хоты колени танцующих все время находятся в присогнутом положении, бедра немного впереди корпуса, корпус прямой с отклонением назад. Талия не перегибается. Прыжки делаются очень легко. Танцующий отскакивает от пола как мячик. Руки все время в движении, кисти играют. Исполнитель сопровождает свой танец игрой на кастаньетах или шелканьем пальцев. Позы строго выдерживаются.