

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

ИНДИЙСКИЙ ТАНЕЦ И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

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

Научный руководитель
профессор, док. пед. наук

(подпись, дата)

И. Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук

(подпись, дата)

И. Э. Рахимбаева

Саратов 2024

Введение. Индия, земля контрастов, обильных ритуалов и древней цивилизации, расположена на просторном полуострове Индостан в Южной Азии. Омываемая берегами Индийского океана и ограниченная на севере высочайшими горами Гималаи, эта страна восхищает своим разнообразием природных и культурных богатств. Река Инд течет по западной части полуострова, а Ганг - по восточной. Здесь сливаются разные культуры и религии, а дикая природа сменяется уютными пляжами и величественными горами. Это место, где роскошь соседствует с нуждой, а современные небоскребы уживаются с традиционными хижинами.

В этой стране особое значение придавалось танцевальному искусству. Согласно мифологии, именно через танец бог Шива создал мир, и в его неистовой пляске заложено и уничтожение всего сущего. Древний трактат «Натьяшастра» о музыке, танце и театральном искусстве описывает 108 танцевальных поз Шивы, обязательных для изучения каждым начинающим танцором. И сегодня танцоры продолжают развивать и обогащать танцевальную культуру новыми элементами.

Соединение современной хореографии с традиционными формами индийского танца представляет собой захватывающий мост между культурами, историями и эстетикой. В современном мире танцевальное искусство становится все более глобальным, и танцоры всего мира открывают новые пути для выражения себя, объединяя в своем творчестве разнообразные традиции и стили. В этой работе мы рассмотрим феномен современной хореографии, сливающейся с традиционным индийским танцем, и исследуем, как это сочетание формирует уникальные и волнующие выражения танцевального искусства, отражающие богатство культурного наследия и современных танцевальных тенденций.

Цель работы – изучить индийский танец и его трансформацию в современной танцевальной культуре

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Рассмотреть историю возникновения индийского танца.

2. Проанализировать виды индийского танца и дать их характеристику.
3. Представить постановку, мимику и жесты в индийском танце.

Выявить коллаборацию индийского танца и современных танцевальных направлений

Методы исследования: изучение литературы по выбранной теме, сравнение, анализ, обобщение полученных материалов и формирование выводов.

Теоретической основой выпускной квалификационной работы являются труды авторитетных специалистов в области индийского танца, народной, классической и современной хореографии, деятелей культуры и искусства, статьи и материалы методических пособий.

Основы сценического движения изучены и проанализированы в трудах Ванкатарамана, Л.В. Индийский танец был адаптирован к современной хореографии благодаря Удаю Шанкару. Пластическая выразительность танцора изучена в пособии Бхарат, Т. Труды Тарасова Е. раскрывают о становлении современного индийского танца.

Структура выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников и приложения. Во введении представлено обоснование актуальности и проблема исследования, сформирован понятийный аппарат исследования.

В первой главе рассмотрена история возникновения индийского танца. Первый параграф посвящен традиционным танцевальным направлениям индийского танца. Во втором параграфе дана характеристика народной и классической хореографии индийской танцевальной культуры.

Вторая глава посвящена практическим основам современного индийского танца и так же состоит из двух параграфов. В первом параграфе рассматриваются виды индийских танцев и описываются жесты и мимика танцоров. Во втором параграфе рассказывается о коллаборации индийского и современного танца.

Основное содержание работы.

Индия, земля контрастов, обильных ритуалов и древней цивилизации, расположена на просторном полуострове Индостан в Южной Азии. Омываемая берегами Индийского океана и ограниченная на севере высочайшими горами Гималаи, эта страна восхищает своим разнообразием природных и культурных богатств.

В этой стране особое значение придавалось танцевальному искусству. Согласно мифологии, именно через танец бог Шива создал мир, и в его неистовой пляске заложено и уничтожение всего сущего. Древний трактат «Натьяшастра» о музыке, танце и театральном искусстве описывает 108 танцевальных поз Шивы, обязательных для изучения каждым начинающим танцором. И сегодня танцоры продолжают развивать и обогащать танцевальную культуру новыми элементами.

Соединение современной хореографии с традиционными формами индийского танца представляет собой захватывающий мост между культурами, историями и эстетикой. Изучение этого феномена делает тему выпускной квалификационной работы актуальной.

Индийский классический танец является неотъемлемой частью религии и отражает духовную жизнь индийского народа. Долгое время искусство индийского танца процветало в храмовых пространствах, также танец служил формой жертвоприношения. Благодаря танцу, индийцы духовно совершенствуются, развивают эстетические чувства, выражают свою любовь Божеству.

Существует 8 видов индийского классического танца: Бхаратнатьям, Одисси, Катхак, Катхакали, Кучипуди, Манипури, Мохиниаттам и Сатрия

Одисси является формой танца храма, пропитанной преданностью к божествам и религиозными мотивами Индии. △ Особенности Одисси включают изогнутые позиции тела, стилизованные движения, отражающие композиции скульптур, а также умеренные, скромные движения торса в сочетании с точными и четкими движениями нижней части тела. Основными

позициями тела являются чоук (что значит «квадрат»), символизирующая мужское начало, и трибханга (три изгиба), символизирующая женское начало.

Характерным элементом костюма танцовщицы Одисси является головное украшение в форме пирамидки, символизирующей вершину храма и окруженной белыми цветами.

В каждой деревне Индии существуют свои собственные праздники, обычаи и традиции, которые отражаются в народных танцах. Костюмы могут быть яркими и красочными, отражая местные особенности и культурные традиции. Грим, музыка и язык движений также могут варьироваться в зависимости от региона и характера танца. Можно отметить, что техника играет важную роль в определении индивидуальности и уникальности каждого стиля или направления танца. Мудры, или жесты пальцев, играют ключевую роль в индийском танце и драме. Они составляют важную часть "лексикона" этого танцевального искусства, позволяя танцорам выразить широкий спектр эмоций, идей и концепций. Каждая мудра имеет свое значение и символизирует определенные аспекты или идеи. Таким образом, руки в индийской культуре представляют собой не только физический орган, но и символический и культурный атрибут, который используется для выражения и коммуникации на различных уровнях.

Наиболее известные и широко исполняемый фольклорные танцы это - Гарба (штат Гуджарат), Бхангра (штат Пенджаб), Гхумар (штат Раджастан)

Бхангра один из самых известных элементов пенджабской культуры. Этот веселый и энергичный танец, сопровождающийся живой и заразительной музыкой.

Инструменты, используемые в музыке бхангры, включают в себя дхол, а также тумби, саранги. Быстрый темп и интенсивные движения рук и плеч придают бхангре динамичность и динамизм, привлекая внимание зрителей и заставляя их чувствовать себя частью праздника.

Термин «бхангра» используется, когда танец исполняют мужчины, в то время как «гида» или «гидха» - когда танцуют женщины.

Мужская бхангра - это зрелищный и энергичный танец, который отражает силу и дух народа. Ключевую роль в нем играет дхолак, барабанщик, который создает основу ритма и наполняет танец живостью своей игры. Этот танец носит в себе соревновательный характер.

Гидда, женская версия бхангры. В этом танце сочетаются энергия, живость и изящество, создавая захватывающее зрелище. Танцевальные движения, такие как «припадания», добавляют изящество и плавность в исполнении, что придает гидде свой характерный стиль.

Индийский современный танец интегрирует в себя различные влияния и стили и отражает современные социокультурные реалии.

Удай Шанкар внес большой вклад в развитие современного индийского танца. Ещё с ранних лет он погрузился в мир как индийского классического, так и народного танца. Решив совместить элементы обоих стилей, он создал собственный танцевальный жанр, который назвал «Hi-dance». Переломным моментом стали его встречи с легендарной русской балериной Анной Павловой, которая искала художников для совместной работы над индийскими темами. Это привело к созданию балетов на индуистские сюжеты, таких как «Радха – Кришна» и "Индуистская свадьба", которые были включены в ее постановку под названием «Восточные впечатления» и представлены в Королевском оперном театре в Ковент-Гардене (Лондон)

Индийская культура всегда притягивала творческих личностей своими яркими красками и экзотическими образами. Такое сочетание помогает сохранять актуальность народных и классических танцевальных направлений.

Ещё один вид современного индийского танца, который называется Фьюжн — это свободный полет фантазии хореографа, танцора. Нарендра Патил - выдающийся хореограф, педагог и исполнитель из Индии - специализируется на обучении различным техникам. Его работы часто сопровождаются музыкой различных стилей, что добавляет разнообразия и глубины его выступлениям.

Он проводит эксперименты в области импровизации, особенно в стиле фьюжн, объединяя элементы различных

культур и танцевальных традиций. Например, его работы могут включать комбинацию танца под барабаны северной Африки или среднего Востока с элементами танца живота, фламенко и традиционных индийских танцев.

Нитин Ратки - выдающийся хореограф XXI века из Нью-Дели, Индия. Он работает в различных стилях, включая хип-хоп, вог, контемпорари, модерн, паппинг, катхак, болливудский и народный индийский танец.

Амит Патель — профессиональный танцор, хореограф и педагог, американец индийского происхождения - стремится объединить свои культуры, объединяя различные танцевальные дисциплины. Он является пионером нетрадиционного стиля танца под названием «Индийский современный», который Амит открыл, когда соединил свою восточную культуру со своим западным обучением. Амит также известен своими бунтарскими номерами на каблуках, известными как «Болливудские каблуки»

Одним из важных центров развития современного индийского танца, не только в Индии, но и за ее пределами является студия «RRB Dance Company». В «RRB Dance Company» собираются танцоры и хореографы, готовые исследовать новые направления и техники в современном танце.

Студия развивается в таких направлениях как:

1. Болливуд: Этот стиль танца, интегрированный в индийские фильмы, является ярким и энергичным. Он включает в себя широкий спектр танцевальных элементов, от мимики лица до различных стилей танца, что делает его неотъемлемой частью кинематографического опыта в Индии.

2. Боллихоп: это современное танцевальное направление, сочетающее элементы Болливуда с современными стилями, такими как хип-хоп и поппинг. Этот стиль позволяет студентам экспериментировать с разными техниками и выразительностью.

3. Бхангра: это народный танец, который зародился в Пенджабе. Своими яркими и энергичными движениями он отражает радостный дух этого региона и его культурное наследие.

4. Катхак: это одна из восьми форм индийского классического танца, известная своей эмоциональной выразительностью и изяществом движений. Студенты этого стиля углубляются в мимические аспекты танца и изучают его традиционные формы и техники.

5. Бхаратанатьям: Этот классический танец, также один из столпов индийского танцевального искусства, известен своей грацией и артистизмом. Он включает в себя сложные движения различных частей тела и выразительные мимические жесты, что делает его уникальным и красивым стилем танца. Таким образом, рассмотрев коллаборацию индийского танца и современных танцевальных направлений, можно сделать вывод, что индийский танец по-прежнему остаётся основой современного танца. Это привело к созданию балетов на индуистские сюжеты, такие как «Радха – Кришна» и «Индуистская свадьба», которые были включены в постановку Анны Павловой под названием «Восточные впечатления». Так же хочется отметить большую роль кинематографии в стиле болливуд, подчеркнуть уникальность данного стиля в том, что в него можно включить абсолютно любые виды танцевальных направлений. Болливуд - это не просто танец, это захватывающее шоу с яркими костюмами и интересными танцевальными решениями. С появлением молодых и талантливых танцоров и хореографов становится все более популярным смешивание различных техник. Заметно как развиваются новые танцевальные направления за счет объединения разных танцевальных культур. Современные направления в сочетании с индийскими танцами сложные и требуют от танцора и хореографа более серьёзной физической подготовки и знание различных видов танцевальных направлений. Для создания ещё более профессиональных танцевальных представлений.

Заключение.

Индийский классический танец является неотъемлемой частью религии и отражает духовную жизнь индийского народа. Долгое время искусство индийского танца процветало в храмовых пространствах, что подтверждают

скульптурные изображения апсар, полубожественных женских существ из индуистской мифологии. Также танец служил формой жертвоприношения. Танец, как древнейшее искусство, передаётся из поколения в поколение и продолжает развиваться в наше время. Покровителем танца жители Индии считают Бога Шиву. Благодаря танцу, индийцы духовно совершенствуются, развивают эстетические чувства, выражают свою любовь Божеству.

В каждой деревне Индии существуют свои собственные праздники, обычаи и традиции, которые отражаются в народных танцах. Костюмы могут быть яркими и красочными, отражая местные особенности и культурные традиции. Грим, музыка и язык движений также могут варьироваться в зависимости от региона и характера танца. Можно отметить, что техника играет важную роль в определении индивидуальности и уникальности каждого стиля или направления танца. Мудры, или жесты пальцев, играют ключевую роль в индийском танце и драме. Они составляют важную часть "лексикона" этого танцевального искусства, позволяя танцорам выразить широкий спектр эмоций, идей и концепций. Каждая мудра имеет свое значение и символизирует определенные аспекты или идеи. Таким образом, руки в индийской культуре представляют собой не только физический орган, но и символический и культурный атрибут, который используется для выражения и коммуникации на различных уровнях.

Рассмотрев и изучив классический и народный танцы, можно прийти к выводу, что это искусство одно из самых сложных и интересных искусств во всём мире. Индийские танцы тесно связаны с духовной культурой Индии. И каждый вид танца имеет свою духовную составляющую. Каждый вид индийского танца отличается манера исполнения, набор танцевальных движений, костюмы, стиль и пр. В народном индийском танце можно ярко проявляется колорит танцевальных направлений каждого индийского штата. Важную роль в становлении и развитии каждого вила танца играет обрядовая культуры, которая тесно связана с народным танцем. И объединяет их то, что все танцы являются средством поклонения и восхваления Бога.

Проведя анализ сочетания современных и индийских танцев, можно прийти к выводу, что это объединение традиционных элементов индийских танцев, таких как бхаратанатьям, катхак, одисси и других, с современными танцевальными стилями и элементами, такими как хип-хоп, джаз, современный балет и т. д., создает уникальное исполнение, которое сочетает в себе богатство культурного наследия с современной эстетикой. Современный индийский танец, будучи результатом многих веков развития, продолжает эволюционировать и привлекать внимание своей красотой и выразительностью. Хочется отметить, что такие смелые эксперименты приводят к появлениям новых направлений таких как фьюжн, боллихоп, болливуд.

Такие сочетания часто отражают синтез различных культур и стилей, а также индивидуальность и творческий подход танцора. Они могут быть использованы для выражения различных тем и идей, а также для передачи эмоций и историй, что делает их популярными в современном танцевальном мире.

Кроме того, такие смешанные стили могут способствовать культурному обмену и взаимопониманию, помогая людям из разных культурных фонов общаться и находить общий язык через искусство танца.

С современный индийский танец может вдохновить и привлечь больше людей к изучению и пониманию индийской культуры, является важным шагом к культурному обогащению и взаимопониманию между народами.