

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**РАБОТА С ПРЕДМЕТОМ В РУССКОМ НАРОДНОМ
ТАНЦЕ**

**АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

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

БЕЛЯКОВОЙ ВЕРОНИКИ ДМИТРИЕВНЫ

Научный руководитель
к.филос.н., доцент кафедры теории,
истории и педагогики искусства _____ Л.С. Пестрякова
(подпись, дата)

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор кафедры теории,
истории и педагогики искусства _____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов 2025

Введение. Одним из ярких аспектов данного вида танцевального искусства является использование предметов, которые не только обогащают хореографическую палитру, но и выполняют функциональные, символические и эстетические роли.

Работа с предметом в русском народном танце – это многогранный феномен, который требует глубокого понимания, как с точки зрения его культурного подтекста, так и эстетической выразительности. Предметы, используемые в танцах, выполняют не только функциональные, но и символические роли. К примеру, использование платков в танце может находить отражение в народных традициях, связанных с семейными и социальными ритуалами, что усиливает эмоциональную окраску представления.

В данной работе рассматривается роль предмета в русском народном танце, его значение для формирования хореографического образа и эмоционального восприятия. Исследуются различные виды предметов, используемых в танцах - от традиционных инструментов и атрибутов до предметов быта, что позволяет глубже понять связь между танцем и народной культурой.

Поэтому возникает необходимость в систематизации знаний о методах работы с предметами в народном танце, что является важным для преподавателей и хореографов, стремящихся к созданию ярких и запоминающихся постановок. В условиях современного мира, где традиции часто подвергаются изменениям, важно сохранить и адаптировать народные обычаи, включая использование предметов, которые символизируют различные аспекты жизни народа и его культуры.

В современном хореографическом искусстве наблюдается снижение интереса к традиционным формам народного танца, что ставит под угрозу сохранение культурного наследия. В частности, работа с предметом, являющимся важным элементом русского народного танца, зачастую недооценивается как в практике, так и в теоретических исследованиях.

Несмотря на то, что предметы играют значительную роль в создании образа и передаче эмоций, их использование не всегда осознается и анализируется с точки зрения культурной и художественной значимости. Это приводит к утрате уникальности танцевальных произведений и снижению их выразительности.

Таким образом, основная проблема исследования заключается в недостаточном внимании к аспектам работы с предметом в русском танце, а также в необходимости выявления и систематизации их функций, символики и влияния на общее восприятие танца. Это делает тему выпускной квалификационной работы актуальной.

Цель дипломной работы: рассмотреть особенности работы с предметом в русском народном танце.

Задачи исследования:

1. Изучить историю становления и развития русского народного танца.
2. Представить работу с предметами как часть создание художественного образа танца.
3. Рассмотреть роль предметов в танце на примере танцевальных постановок коллективов «Березка», ГАСРНХ, «Гжель».
4. Выявить особенности работы с платком в русском народном танце.

Для решения поставленных задач в работе использованы следующие методы исследования: теоретические (анализ научной и методической литературы, исторический анализ, сравнительно-сопоставительный анализ); обобщение полученных материалов и формирование выводов.

Структура работы: состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложения.

Основное содержание работы.

Русский народный танец является важной частью культурного наследия России, отражающим многообразие традиций и обычаев различных регионов страны. Одним из ярких аспектов данного вида танцевального искусства является использование предметов. Работа с предметом,

являющимся важным элементом русского народного танца, зачастую недооценивается как в практике, так и в теоретических исследованиях.

Самые первые формы танца зародились в процессе трудовой деятельности. В этих древних первобытных плясках были отражены условия быта людей, их мироощущения. Труд первых земледельцев, их упорная борьба с природой отразились в плясках, воспроизводивших обработку земли, уход за посевами, сбор урожая.

В V – VII веках народный танец исполняли в лоне «игрищ». На их характер налагали отпечаток древне-языческого представления. В VIII – IX веках складывается первое древнерусское государство – Киевская Русь. Народное творчество получает выражение в скоморошестве.

X – XI вв. - период яркого расцвета среднерусского феодального государства, его культуры, искусства. Для этого периода характерен и большой подъем в творчестве народа. В хороводах зачастую использовались ленты, платки и венки. Ленты часто использовались в качестве связующего звена, например для создания круга. Венки украшают хороводы, особенно в весенних и праздничных традициях. Народы Севера зачастую в своих хороводах большое значение придают платкам.

В XIV и XV веках становятся очень популярными «танцы ряженных», которые и по сей день бытуют в наших праздниках. В конце XV века русский народ окончательно освобождается от татарско-монгольского ига. Это способствует мощному подъему национальной культуры.

С конца XVII в. русское государство вступает в эпоху связанную с именем Петра. Искусство, в частности, танец, приобретает светский характер. Вводя ассамблеи, а с ними новые европейские порядки и новые правила светского обхождения, которые регламентировались самим царем. Появляются городские и фабричные кадрили, новые танцы – «коробочка», «полька – бабочка», «тустеп» и др.

Такие предметы как чашки, платки, или военное снаряжение часто встречались в номерах ансамблей народного танца. В ансамбле работа с

предметом является неотъемлемой частью репертуара, особенно в номерах, отражающие национальные традиции разных стран.

В каждом регионе танец отличается свойственными только ему манерами и приемами. Но есть несколько основных стилей, которые на протяжении веков были широко распространены по всей России: хоровод, русская пляска, перепляс, тройка, калинка, барыня. Специфичность работы с предметами можно объяснить региональными различиями. В разных областях России танцы могут отличаться по стилю, энергичности и используемым предметам.

В восточных регионах, таких как Сибирь, практика включает в себя использование природных материалов, что позволяет создавать уникальные танцевальные элементы, отражающие связь с природой и традициями коренных народов. В южных регионах России, таких как Кубань, работа с предметом нередко включает элементы театрализации, где предметы используются для создания визуальных образов. Это проявляется в активном использовании веников и плетенок, которые не только служат инструментами для исполнения, но и помогают передать характер и дух региона.

Каждый элемент танца, включая предметы, несет информацию о менталитете народа, его ценностях и историческом опыте. Это говорит о том, что работа с предметами не является стилистическим приемом, а имеет более глубокий корень в повседневной жизни людей, их обычаях и обрядах.

С течением времени меняется и роль предметов в танце. Если раньше они исполняли в основном утилитарную функцию, то в дальнейшем стали символами, несущими большие культурные и исторические значения. Например, в некоторых регионах предметы могут указывать на время года или конкретные праздники, формируя, таким образом, связь между танцем и языком народной культуры.

Основные виды предметов, используемых в танцевальных практиках, можно разделить на три категории: традиционные музыкальные инструменты, бытовые предметы и костюмы.

Музыкальные инструменты задают пульс движения (внутренний ритм танца); темп (от медленного хороводного до стремительного плясового); акценты (места для присядок, выбивок, хлопков, пауз).

Бытовой предмет – это утилитарный предмет повседневной жизни, используемый в хореографическом действии. Он может быть: орудие труда; предмет домашнего обихода; аксессуар одежды или быта; ритуальный атрибут. Бытовой предмет может быть сюжетным центром, вокруг которого строится танец.

Костюм должен: Поддерживать пластику танцора (не стеснять движений, подчёркивать жесты); Создавать эффекты движения: развевающиеся юбки, рукава, ленты усиливают динамику; Помогать акцентировать важные хореографические моменты (например, покачивание сарафана в хороводе ансамбля «Берёзка» визуально усиливает «скольжение»).

Основные аспекты работы с предметом:

1. Символизм. Каждый предмет может нести в себе определенные ассоциации и эмоции, которые танцоры могут использовать для передачи своих идей.
2. Взаимодействие с предметами. Танец становится диалогом, где предмет выступает не просто как фон, а как активный участник.
3. Композиционные решения и пространство. Использование предметов для создания сценических решений может быть очень эффективным. Предметы могут помочь в формировании различных уровней и плоскостей в танце.

Восприятие русского народного танца через призму использования предметов подкрепляется актуальными культурными и социологическими подходами. Например, традиционный танец может восприниматься как

ритуал, через который передаются важные жизненные уроки и ценности. В этом контексте взаимодействие между танцем и предметами создает многоуровневую реальность, в которой каждый элемент раскрывает свою уникальную функцию и значение. В результате этого синтеза решаются задачи эстетического и воспитательного характера.

Следует отметить, что предметы не только усиливают выразительность танца, но и обогащают его технику и динамику исполнения. Постепенно, благодаря мастерству исполнителей и осмысленному подходу к исполняемым элементам, предмет становится неотъемлемой частью хореографической композиции.

Рассмотрим роль нескольких предметов на примере действующих народных коллективов: Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной, Государственный академический Сибирский русский народный хор, Московский государственный академический театр танца «Гжель».

«Хоровод с веточкой берёзы» в исполнении Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной, с особым акцентом на работу с предметом — веточкой берёзы

Танец «Хоровод с веточкой берёзы» — это поэтическое воплощение древнего славянского обряда, посвящённого берёзе как символу чистоты, весны, женственности и жизни. Этот танец вдохновлён фольклорной традицией троицких хороводов, когда девушки водили круги вокруг берёзы, украшали её лентами и пели обрядовые песни.

Ансамбль «Берёзка» стилизует этот обряд в изысканную сценическую миниатюру.

1. Символическое значение

- Веточка берёзы — это не просто реквизит, а хореографический символ жизни, весны, нежности, девичьей чистоты и связи с природой.

- В традиции ветка берёзы использовалась как оберег и предмет поклонения на Троицу.

2. Пластическое использование

- Веточка берёзы удерживается в одной или обеих руках, создавая визуальное продолжение руки, подобно кисти художника.

- Движения с веточкой напоминают живопись в воздухе: она плавно описывает дуги, спирали, «рисует» линии в пространстве.

- Девушки порой подносят веточку к груди, к лицу, словно в диалоге с природой или выражая душевное состояние (печаль, задумчивость, радость).

3. Сценические построения

- Веточки используются для общего построения рисунка: девушки могут образовывать круги, спирали, арки, одновременно работая веточками в унисон.

Эмоциональное наполнение

Работа с веточкой берёзы помогает создать особое эмоциональное пространство:

Лиричность — через нежные, покачивающиеся движения;

Созерцательность — через «тихие» остановки с веточкой;

Девичье единение — когда все участницы танца движутся как единое целое, образуя как бы лес из берёз.

Одним из наиболее любимых и часто встречающихся предметов в хореографии является платок или платочек.

Это квадратный кусок ткани, чаще всего сложенный в треугольник в танце. С помощью различных орнаментов, размеров и красок платок создаёт новый вид танца. К платку всегда относятся бережно, каждая девушка ухаживала за ним, так и в танце, нет никаких броских, неаккуратных движений.

Традиционный платочек или, как называли его в старину, «ширинка» (кусок ткани, отрезанный во всю ее ширину) — неотъемлемая часть женского праздничного национального костюма. Платочек органично вошел в русский народный танец, и все пляски, хороводы стали исполняться девушками и женщинами с платочком.

Платочек был важной деталью праздничного убранства девушки – её костюма. Платок готовился заранее, как и праздничный костюм. Девушка с любовью и большим искусством вышивала его, и чем искуснее и талантливее была мастерица, тем наряднее и богаче он выглядел. По расшитому платочку можно было определить вкус и мастерство рукодельницы — будущей невесты.

Обращение с платочком:

- 1) За край
- 2) За середину

Основные положения рук Руки в русском танце очень выразительны и разнообразны. В сочетании с движением головы и корпуса они передают характер, настроение исполнителя, придают танцевальному движению национальную окраску. «По рукам узнаю душу твою»,— писал Л. Толстой.

В хороводах, плясках, кадрилих, переплясах встречается много различных положений и сочетаний движений рук, идущих от индивидуальности исполнителя, характера танца и местных особенностей. Но существуют такие положения рук, которые встречаются чаще других, являются общими как для парней, так и для девушек и которые характерны для русской национальной манеры исполнения. Такие положения называются основными. В русском народном танце выделяются четыре основных и одно подготовительное положения.

Заключение. В ходе выполнения дипломной работы была исследована многогранная и значимая тема — работа с предметом в русском народном танце. Рассмотрев историю становления и развития русского народного танца, можно отметить, что этот уникальный культурный феномен стал неотъемлемой частью духовного наследия страны. Он отражает жизнь и обычаи русского народа, его традиции и обряды, а также социальные изменения, происходившие на протяжении веков. Народные танцы, возникшие в разных регионах России, демонстрируют разнообразие и богатство русской культуры, объединяя поколения и сохраняя историческую

память. В современных условиях русский народный танец продолжает эволюционировать, адаптируясь к новым реалиям и оставаясь актуальным в глазах молодежи и любителей искусства. Это свидетельствует о том, что народное творчество живет и развивается, сохраняя свою подлинность и самобытность.

Анализируя работу с предметами в русском народном танце, можно сделать вывод, что использование различных элементов не только обогащает хореографическую палитру, но и углубляет смысловое содержание танца. Предметы, будь то платки, корзины или музыкальные инструменты, становятся не просто атрибутами, а важными компонентами, способствующими передаче эмоций и историй. Это взаимодействие танцовщика с предметами позволяет зрителю лучше понять контекст и атмосферу каждого номера, создавая яркий и запоминающийся художественный образ. Работая с предметами, исполнители не только демонстрируют свое мастерство, но и продолжают традиции, сохраняя богатство и многообразие русского народного танца.

На примере танцевальных коллективов «Березка», ГАСРНХ и «Гжель», можно сделать вывод, что предметы не только обогащают хореографическое выражение, но и служат важным связующим звеном между сценическим искусством и культурными традициями. Каждый из этих коллективов использует предметы как средство для передачи эмоций, создания визуальных образов и укрепления связи между танцорами.

В соответствии с задачами исследования:

Исследованы исторические аспекты использования предметов в русском народном танце. Установлено, что традиция обращения к предметам имеет глубокие корни, восходящие к обрядовой культуре, трудовой деятельности и бытовым сценам крестьянского быта.

Проведена классификация основных типов предметов, используемых в русском танце.

Анализированы техники и методы работы с предметом в различных танцевальных произведениях. На основе примеров из репертуара ведущих хореографических ансамблей России («Берёзка», им. И. Моисеева, «Гжель», Северный хор и др.) было выявлено, что работа с предметом требует высокой пластической культуры, музыкальности и точного владения телом.

Таким образом, предмет в русском народном танце — это неотъемлемый компонент сценического языка, обладающий художественным, символическим и педагогическим потенциалом. Он обогащает выразительные возможности танца, позволяет глубже воссоздавать национальный колорит и делает танец ближе к жизни и народной культуре.

Проведённое исследование подтвердило значимость предметной пластики в структуре народного танца и обозначило перспективы её дальнейшего изучения и применения как в сценической, так и в образовательной хореографической практике.