

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

**ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КОРЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА**
**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

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

КИРИНА РОМАНА ВИКТОРОВИЧА

Научный руководитель
д.иск., профессор кафедры теории,
истории и педагогики искусства _____ Д.А. Кирин
(подпись, дата)

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

Саратов 2025

Введение. Арктика в последнее время стала все больше привлекать внимание ученых. И хотя арктическая цивилизация существует уже несколько тысячелетий, но только сравнительно недавно мировая наука открыла для себя уникальные явления культуры, созданные коренными народами Севера.

Исследование культур коренных малочисленных народов Севера, сохранение и поддержка их этнической и гражданской идентичности имеет большое социальное и политическое значение, связанное с той огромной ролью, которую играют богатые природными ресурсами территории проживания этих народов в экономике России. Недавно была утверждена концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года, особое внимание в которой обращается на развитие человеческого капитала коренных малочисленных народов Арктики. Активно внедряются проекты по цифровизации культурного и языкового наследия коренных малочисленных народов Арктики.

Танцевально-пластическая культура - важнейшая и во многом сохранившаяся часть традиционной культуры коренных народов Крайнего Севера. Танцевальная пластика этих народов чрезвычайно репрезентативна по отношению к их традиционной культуре в целом, выражает ее ценностные установки, органично входит как в бытовую, так и в художественную, обрядово-ритуальную, религиозную сферы культуры. Изучение северной танцевальной традиции необходимо, по крайней мере, по двум причинам: во-первых, с точки зрения сохранения ценностей фольклора и традиционной культуры северных народов, органичной частью которых является танцевально-пластическая культура, во-вторых, с точки зрения развития современной культуры этих народов для которых танцевальная традиция является важнейшим источником творчества.

Танцевально-пластический фольклор отличается особой динамичностью, способностью изменяться. Сегодня эта сфера фольклора представляет собой сложный конгломерат традиционного и нового, исконно своего и

заимствованного. Хореографической этнографией занимались и продолжают заниматься: А.А. Айзенштадт, А.Ф. Анисимов, О.Э.Добжанская, М.Я. Жорницкая, Г.А. Меновщиков, В.Н. Нилов, Е.А. Рультынэут, и др.

Между тем танец остается наименее изученной в теории и истории художественной культуры сферой фольклора. Данная ситуация связана, прежде всего, с особенностями самого материала со способом его существования и передачи в «устной» традиции и, соответственно, с отсутствием строгой фиксации, высокой вариативностью в исполнении и большим значением импровизационного начала, разной степенью сохранности у разных народов. Этим объясняется выбор темы выпускной квалификационной работы «Танцевальная культура коренных народов Севера».

Цель работы: рассмотреть особенности танцевальной культуры коренных народов Севера на примере подражательных танцев.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи исследования:

1. Изучить особенности жизни и культуры малых народов Севера.
2. Рассмотреть танцевальную культуру коренных народов Севера и выявить ее особенности.
3. Установить взаимосвязь сюжетов подражательных танцев с фольклором и обрядовой культурой.
4. Представить лексику подражательных танцев коренных народов Севера.

Методологической основой работы являются труды А.А. Айзенштадта, А.Ф. Анисимова, О.Э.Добжанской, М.Я. Жорницкой, Г.А. Меновщикова, В.Н. Нилова, Е.А. Рультынэута и др.

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

Во введении определяется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, раскрываются объект, предмет исследования, его цель, задачи.

Глава 1 включает в себя два параграфа, в которых рассматриваются историко-культурные основы танцевальной культуры коренных народов Севера, изучаются особенности жизни и культуры малых народов Севера, рассматривается танцевальная культура коренных народов Севера и выявляются ее особенности.

Глава 2 содержит также два параграфа. В первом параграфе устанавливается взаимосвязь сюжетов подражательных танцев с фольклором и обрядовой культурой. Во втором параграфе представлена лексика подражательных танцев коренных народов Севера.

В заключении даны выводы о проделанной работе.

Приложения включают иллюстративный материал.

Основное содержание работы.

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

В первой главе рассмотрены историко-культурные основы танцевальной культуры коренных народов севера. Первый параграф посвящен особенностям жизни и культуры народов севера.

Археологические данные свидетельствуют о том, что человек освоил Север около 30 тыс. лет назад, в эпоху древнего каменного века (палеолита). За последние 50 тысяч лет Арктическая зона пережила несколько периодов оледенений и потеплений. В начале этого времени ледник покрывал большую часть Европейского Севера и Сибири, но прилегающие пространства тундры и лесотундры были далеко не безжизненными. Здесь находили обильную пищу водоплавающие птицы и стада копытных зверей. По самой кромке льда бродили мускусные быки; летом сюда, спасаясь от гнуса, шли тысячные стада оленей. Такое изобилие потенциальной добычи привлекло на Север древнего человека.

Используемое в Российской Федерации понятие «народы Севера» включает не только народы Арктики и собственно «Севера», но также коренные народы Сибири и Дальнего Востока.

Культура народов, населяющих Арктику, самобытна и самодостаточна. В основу культуры и быта коренных народов Севера входит такое понятие, как циркумполярная цивилизация - одна из самых древних в мире, она была интегрирована в мировое сообщество. Наследие циркумполярной цивилизации - это артефакты, наскальная живопись, языки, фольклор, обряды, ремесла, орудия северных народов. Взаимосвязь с природой, близость земли - главная особенность циркумполярной цивилизации и, возможно, ее спасение: многие цивилизации она уже пережила. В XXI веке современная заполярная культура может органично вписаться в мировую культуру.

С древнейших времен танец являлся неотъемлемой частью обрядов и празднеств народов Севера. Танец, как и другие виды искусства, помогал северянам выжить в суровых условиях многовековой истории.

Изучая народное хореографическое искусство коренного населения северо-востока Сибири: чукчей, коряков, ительменов и других, ученые пришли к выводу, что танец - это некий орнамент, расшифровав который можно понять многое в художественной жизни народов Севера.

У танцевально-пластической фольклорной традиции этого региона есть особая отличительная черта - танец является образным отражением действительности и, по-видимому, исторически одним из первых способов художественного творчества, вплетенного в жизненную практику. Будучи древнейшей формой социальных отношений, танец помогал реализовать трудовые отношения членов коллектива. Именно через танец люди передавали подрастающему поколению накопленные знания, опыт, трудовые навыки. В танце совершенствовалось, закалялось, тренировалось тело, с помощью танца лечили и, наконец, отдыхали.

Но главное, — в танце еще в пору седой истории человек искал и обретал особую энергетику, которая связывала его воедино с природой, со всей Вселенной. В танце, возможно, человек впервые осознал это единение с природой, со многими поколениями соплеменников, что и определило в значительной степени его духовность.

Во втором параграфе рассмотрены подражательные танцы коренных народов севера.

В прошлом, и в настоящее время у коренных народов Севера были распространены подражательные танцы, существовавшие как часть тех или иных обрядовых действий в прошлом. Большинство подражательных танцев, имея тотемический характер, были связаны с почитанием тотемных зверей и птиц у различных родов и племен. Подражательные танцы исполнялись и в охотничьих обрядах, связанных с умилоствлением убитых людьми зверей.

Исследуя проблемы взаимосвязи подражательных танцев с фольклором и обрядовой культурой, нельзя не обратить внимания на их тесную связь с тотемическим культом. Прежде всего, бросается в глаза связь между почитанием зверя или птицы и отношением к нему как предку людей, их культ. Если обратиться к обрядово-ритуальным танцам, то в их составе значительное место принадлежит имитационно - подражательным танцам и танцам-инсценировкам.

Сюжет танцев у многих коренных народов Севера исходит из содержания обряда. После охоты на какого-то зверя или птицу, обязательно исполнялся обряд, например, обряд «разделки туши убитого медведя», который имеется у многих народов Севера: у коряков, эвенов, эвенков и т.д. Если приводить конкретный пример, то у эвенков подражательные танцы находятся в структуре таких обрядов, основой которых служат сказки или мифы.

Особенно торжественно отмечался в прошлом «ПРАЗДНИК КИТА». Активное участие в нем принимали все жители селения, так как охота на кита проводилась коллективно: только общими усилиями охотников кита удавалось загарпунить и доставить к берегу. Охота на кита была сопряжена с риском для жизни, от промысловиков требовалось большое мужество. Успех зависел, прежде всего, от умения правильно направить байдару и четко бросить гарпун. Маневрирование возле раненого кита, подтягивание туши к

берегу требовали особых навыков и сноровки. В разделке туши принимало участие все население — и старшее и младшее.

«Праздник кита» устраивали после добычи этого животного. Все охотники, участвовавшие в промысле, сначала объезжали кита по ходу, солнца. Когда тушу подтягивали к берегу, «гостя» встречали все жители поселка песнями и танцами. В танцах воспроизводили процессы охоты и разделки животного. Танцоры прыгали, поворачивая голову направо и налево, радуясь удачной охоте и благополучному возвращению.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что у многих народов Севера, существовал единый тотем, следовательно, культ его, и из уважения к нему совершались обряды, связанные с почитанием, преклонением к нему. Нам представляется, что во время обрядов могли зародиться такие подражательные танцы, где мотив прощения, мотив преклонения, мотив разделки туши медведя и другие являлись основой подражательных танцев. Следовательно, большая часть исполнения подражательных танцев исполнялась самими охотниками- мужчинами, так как они занимались охотой на крупного зверя.

В обрядах и ритуалах коренных народов севера была распространена имитационно-подражательная пластика животных и птиц, для которых характерны импровизированные телодвижения - поднятие и опускание плеч во время движения по полукругу и кругу, мягкие повороты бедер влево и вправо и др.

У эвенков повсеместно существовал обычай совершать над убитым медведем особый обряд, носивший характер массовой родовой религиозной церемонии, обязательной для каждого члена рода. Обряд этот представляет для исследователя традиционной танцевальной культуры интерес в том отношении, что дает возможность проследить ряд важных моментов, относящихся к разработке лексики танцевальной культуры этого народа, данная нами на примере одного, наиболее крупного, распространенного и разработанного исследователями материала по «медвежьему празднику». Описание всего обряда, его содержательная часть даны по материалам

известного исследователя А.Ф. Анисимова (« Культ медведя у эвенков»), но вся характеристика танцевальных мотивов и моментов, пантомим, инсценировок поэтапно сделаны нами, включая лексику основных и второстепенных персонажей.

Рассмотренный нами один эвенкийский «медвежий праздник» дает богатый материал для постановки подражательных танцев, который будет зависеть от целей и задач, поставленных хореографом. Много будет зависеть от того, каким дополнительным этнографическим, бытовым, фольклорным материалом будет обладать постановщик.

В Момском районе нынешней Республики Саха (Якутия) парным был ныне забытый женский танец «КИНДИ» с элементами подражания. Его исполняли молодые женщины, обладающие хорошими голосами. Исполнителей было не более восьми. Движение круга было по ходу солнца. Одновременно с шагом танцующие приподнимали и опускали сплетенные руки, имитируя взмахи крыльев птиц. Украшения на одежде создавали шум, схожий с шорохом полета, а звуки, воспроизводимые исполнителями танца, напоминали щебетание птицы. Возможно, этот танец — подражание птичке киндил, которая прилетает ранней весной на Север.

В имитационно-подражательном танце эвенов «ОРЛА» участники двигались шагом по кругу, издавая горловые звуки. Когда один подражал крику орла, круг приостанавливался, танцующие, стоя на месте, резко поворачивали голову и корпус влево и вправо, как бы осматриваясь, одновременно издавая звуки, напоминающие клекот орла.

Кроме хороводных танцев у эвенков были подражательные и индивидуальные танцы. В Алданском и Тимптонском районах были, записали рассказы об индивидуальном танце «КАРАВ» («ЖУРАВЛЬ»). Он был широко распространен у всех северных народов. Исполнитель этого танца поочередно подпрыгивает то на одной, то на другой ноге, свободная нога согнута в колене, носок находится на уровне щиколотки. Руками он проделывает движения,

подражающие взмахам крыльев. Танцующие криками воспроизводят курлыканье журавля, вытягивают шею вперед.

Таким образом, проведя анализ лексики подражательных танцев народов Севера можно сделать вывод о том, что подражательные танцы основывались на наблюдениях эвенков над окружающей природой, над повадками зверей и домашних животных, на подражании охоты на различных зверей, в них сохранились элементы задабривания и зазывания зверей, появление охотничьих мистерий и импровизационных песен и плясок, поклонение духам-хозяевам тайги, отдельным духам зверей, которые у эвенков и эвенов превратились в тотемов.

Заключение. Рассмотрев особенности жизни и культуры народов Севера, можно отметить, что для коренных народов важную роль играет сохранение, развитие и передача будущим поколениям своих этнических особенностей как основы продолжения существования своего народа. Многие представители коренных народов Севера и в наши дни ведут кочевой и полукочевой образ жизни, совершая ежегодные сезонные кочевки из тундры в лесотундру и тайгу и обратно. Охота, рыболовство, оленеводство, собирательство – основа традиционного образа жизни и этнической самобытности народов Севера. Традиционные знания коренных народов Севера являются основой устойчивого взаимодействия с природой и позволяют передавать потомкам наследие уникального опыта жизни. Культура народов Севера самобытна и самодостаточна. Взаимосвязь с природой, близость земли является ее главной особенностью. Основные ремесла коренных народов Севера связаны с охотой и охотничьими трофеями.

Проанализировав материалы исследователей, изучавших и изучающих традиционную культуру коренных народов Севера, отметим, что сохранились отдельные обряды, традиции. В целом традиционная танцевальная культура сохранила своеобразие, ощущается темперамент, дух танцев, пантомимные моменты, характерная лексика и, конечно же, своеобразная пластика каждого

народа. У всех коренных народов Севера осознанно используются общие закономерности хореографического творчества:

- использование принципа контраста (противопоставления) темпа, ритма, пространственной динамики;
- осмысленная устремленность на кульминацию, которая выражается в каждом эпизоде танца;
- умение добиться взаимодействия музыкальной и хореографической драматургии;
- обеспечение роста эмоционально-чувственного напряжения в танце через способы символизации, метафоризации;
- развитие лексики и рисунка танца;
- свободное владение позой как смысловой мизансценой;
- развертывание этапности хореографического действия по принципу монтажа эпизодов танца;
- индивидуальность композиции и хореографического текста.

Так как танцевальная культура народов Севера исходит из глубины существования конкретного, северного этноса, ее обрядов, мифов, сказок и религиозных верований, то в танцах коренных народов Севера большое место занимают подражательные танцы, в основе которых лежит пластическая передача поведения оленя, волка, лебедя, ворона и других животных, которых поклонялись северные народы.

Анализ взаимосвязи сюжетов подражательных танцев с фольклором и обрядовой культурой народов Севера. Можно отметить, что у многих народов Севера существовал единый тотем, следовательно, культ его, и из уважения к нему совершались обряды, связанные с почитанием, преклонением к нему. Нам представляется, что во время обрядов могли зародиться такие подражательные танцы, где мотив прощения, мотив преклонения, мотив разделки туши медведя и другие являлись основой подражательных танцев. Следовательно, большая часть исполнения подражательных танцев

исполнялась самими охотниками- мужчинами, так как они занимались охотой на крупного зверя.

Проведя анализ лексики подражательных танцев народов Севера можно сделать вывод о том, что подражательные танцы основывались на наблюдениях эвенков над окружающей природой, над повадками зверей и домашних животных, на подражании охоты на различных зверей, в них сохранились элементы задабривания и зазывания зверей, появление охотничьих мистерий и импровизационных песен и плясок, поклонение духам-хозяевам тайги, отдельным духам зверей, которые у эвенков и эвенов превратились в тотемов. В танцах используются своеобразные движения шеи, приседания, пружиня в коленях, отстукивание ритма пятками, толчкообразные движения то левым, то правым плечом, с раскрытыми в сторону руками, волнообразные движения рук от плеча до кисти, поднятие и опускание плеч, мягкие толчкообразные движения бедер из стороны в сторону. Большое значение в танце имели руки: они бывают приподняты, опущены, округлены, иногда ими прикрывают глаза. К движениям рук прибавлялось движение шеей. Одну руку, приподнимали выше, другую чуть ниже, или обе руки приподнимали вверх. Основные движения ног: сгибание и разгибание, небольшие шаги на присогнутых ногах, пружиня в коленях, легкие подскоки на двух ногах, перескоки с одной ноги на другую, прыжки с выносом свободной ноги вперед и т.д.