

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

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТИЛИЗОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ФОЛЬКЛОРА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ
ХОРЕОГРАФИИ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

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

НИЧОГИ МАРИИ ВАЛЕРЬЕВНЫ

Научный руководитель
доктор искусствоведения,
профессор кафедры ТИПИ _____

(подпись, дата)

Д.А.Попов

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук _____

(подпись, дата)

И. Э. Рахимбаева

Саратов 2025

Введение. Изучение особенностей хореографического искусства требует обращения к его истокам - фольклорной хореографии. Именно в народном танце заложены те качества, которые развились и преобразились в сценическом танце. Сегодня важно воспитывать личность через народное творчество, сохранять и возрождать национальную культуру, частью которой является фольклор. Народный танец тесно связан с бытом и обрядами, отражая различные исторические периоды. По танцу можно понять характер народа, заглянуть в его душу. Фольклорный танец - один из самых древних и массовых видов искусства. Он воплощает социальные и эстетические идеалы, историю, трудовую деятельность, жизненный уклад, обычаи и характер народа. В танце народ создает идеальный образ, к которому стремится и выражает его эмоционально и художественно.

Цель выпускной квалификационной работы: исследования заключается в изучении особенностей использования стилизованных элементов фольклора в современной российской хореографии.

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

- 1) рассмотреть понятие «стилизация»: основные подходы и интерпретации;
- 2) показать художественные возможности стилизации в хореографическом искусстве;
- 3) выявить основные элементы фольклора и фольклоризмы, используемые в современных танцевальных постановках;
- 4) проанализировать современные танцевальные постановки.

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

В первой главе раскрывается о понятии стилизации и ее художественном приеме в хореографии. Особое внимание уделено расшифровке термина стилизации и его происхождения. Первая глава состоит из двух параграфов. В первом параграфе рассмотрено понятие стилизации и ее основных подходов

и интерпретаций. Вторая глава посвящена элементам фольклорной хореографии и их особенностям, так же состоит из двух параграфов. В первом параграфе дается описание элементов фольклора и фольклоризмов, используемых в современных танцевальных постановках. Во втором параграфе проанализированы современные танцевальные постановки в народном стиле. Работу завершает список использованных источников и приложения.

Основное содержание работа.

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

В первой главе рассмотрены понятия стилизации и ее художественные приемы в хореографии.

Слово «стиль» происходит от греческого «*stylos*», что означает «палочка для письма». Со временем оно приобрело новое значение, связанное с уникальными идейно-художественными особенностями творческой личности.

В древности и в Средние века люди писали на восковых дощечках, используя заострённые стержни из кости, металла или дерева. Эти палочки символизировали разные почерки, и впоследствии понятие стиля стало применяться для оценки произведений искусства.

В широком смысле стиль связан с различными художественными течениями и культурой разных эпох. Стилизация - это своего рода подражание или украшение.

В конце XIX века представители Мамонтовского кружка впервые широко применили метод художественной стилизации в русской культуре. Этот метод стал учебной дисциплиной, когда в Строгановское училище был приглашён выдающийся мастер стилизации М.А. Врубель.

В 1898 году он начал преподавать новые предметы - «Стилизация растений» и «Упражнения в интерпретации». С тех пор этот курс стал частью учебных программ художественных учебных заведений, в том числе курса композиции.

Стилизация - это процесс преобразования мотивов и элементов орнамента в декоративные элементы. В декоративном искусстве стилизация является одним из способов создания ритмически организованного целого. Особенно ярко это проявляется в орнаменте, где объект изображения становится мотивом узора. В станковом искусстве стилизация придаёт работам дополнительную декоративность.

Стилизация также может использоваться для намеренной имитации художественного стиля, характерного для определённой социальной среды, художественного течения, жанра, автора и т. д.

В XX веке появилось понятие «стилизация», которое стало обозначать единство и схожесть художественных признаков в различных видах искусства. Это было связано с определённым временем, эпохой и социальными условиями того периода.

В «Большой советской энциклопедии» стилизация определяется как «...сознательное воспроизведение чужого стиля в новом художественном контексте, как выражение определённой эстетической и идеологической позиции».

Основная задача стилизации - упростить, абстрагировать и трансформировать объекты, чтобы создать новый смысл. Это позволяет автору выразить свои эмоции, чувства и уникальный стиль.

Стилизация используется для того, чтобы произвести впечатление на зрителя, передать ему определённое настроение или образ, погрузить его в особую атмосферу.

Во втором параграфе рассмотрены художественные возможности стилизации в хореографическом искусстве.

Стилизация – это обогащение народного танца современными средствами и формами. Она позволяет сохранить национальную культуру и донести фольклорный материал до зрителей, раскрывая уникальность национальной музыки и танца. Особенности стиля можно увидеть в творчестве таких выдающихся хореографов, как Джордж Баланчин, Морис

Бежар, а также в работах Константина Голейзовского, Леонида Якобсона и Юрия Григоровича. Мастерство современного хореографа заключается в умении гармонично сочетать современные акробатические движения и трюки с истинно народными элементами.

Значение стилизации народного танца было отмечено Ж. Ж. Новером в XVIII веке. Он рассматривал стилизацию не только как способ разнообразить танец, но и как метод возрождения устоявшихся танцевальных канонов. Таким образом, он выступал за дальнейшее включение народных элементов в танец. В этом случае элементы народного танца органично сочетаются с классическим танцем, что отражает внутреннюю связь между этими двумя танцевальными традициями.

В контексте танца слово «стилизация» означает сочетание двух совершенно разных танцевальных направлений в одном произведении. Чаще всего это сочетание народного танца с современным. Народный танец является основой для всех танцевальных направлений, которые развивались на его основе на протяжении многих веков. Это и классический, и эстрадный, и современный танец. Мода и время не смогли повлиять на него, а тем более уничтожить его, ведь он несёт в себе историю народа, который его создал.

В хореографическом искусстве одним из проявлений стилизации является включение элементов народного танца в классический танец. Она проявляется, в частности, в характерном танце. Изучение его истоков в контексте различных танцевальных форм позволяет выявить не только общие черты, но и противоречия, а также степень близости или расхождения на разных этапах развития хореографии. Стилизованный танец - это яркая смесь современной, народной и классической хореографии. Этот коктейль обогащает форму и содержание, придавая танцу новое звучание.

Принцип стилизации проявляется в обогащении классического танца элементами народного. Народные движения органично вплетаются в рисунок классического танца.

Вторая глава посвящена элементам фольклора, используемых в современных танцевальных постановках и состоит также из двух параграфов.

Танцевальный фольклор - это уникальная форма выражения, через которую народ отражает и осмысливает действительность. Основное выразительное средство в нем - жест, поза и движение. Фольклорный танец - это культурное наследие, которое необходимо сохранять, собирать, изучать и популяризировать, представляя его на сцене.

В любом селе, крае или городе танец имеет свои особенности, но при этом сохраняет общенациональные черты. Танец - это особый вид народного искусства, и в России существует множество его разновидностей. Русская народная хореография каждого региона обладает своими характерными особенностями.

Фольклорный танец, который существует в народной среде, не может быть представлен в неизменном виде на сцене. Это связано с рядом причин:

1. В народной среде танцевальное искусство является импровизацией, и многократное исполнение на сцене требует организации исполнителей и закрепления композиции.

2. В народной среде танец обычно исполняется для себя и не предназначен для зрителей. Перенос его на сцену, необходимо перестроить композицию, раскрыть рисунки, но при этом не злоупотреблять и не ломать традиционное построение.

3. Необходимо совершенствовать танец, но не искажать его, а сохранять основу фольклорного танца, такую как кадрили, перепляс и пляска.

В фольклорном танце нет строгой соразмерности частей во времени. Это приводит к затянутым исполнениям отдельных фигур и многократным повторениям движений, что невозможно в сценическом варианте.

Необходимо сократить продолжительность танца, ввести временные рамки для всех его частей и общей композиции. Балетмейстер должен уместить в короткое сценическое время все лучшее и типичное из первоисточника.

Во втором параграфе рассмотрены хореографические постановки, в которых используется принцип стилизации.

Для проведения анализа мы выбрали два примера хореографических народных стилизованных постановок и выделили несколько ключевых моментов, которые помогут нам сравнить их.

Первый пример - это постановка шоу-балета Аллы Духовой «TODES» под названием «Русский танец».

Второй пример - это постановка «Думы» танцевального коллектива «Контрасты», занявшая третье место на V региональном фестивале танцевальных искусств «DANCE INTEGRATION», который проходил 14 декабря 2013 года.

Этапы стилизации танца включают:

1. Выбор музыки. Музыка задает ритм и настроение танца. Важно, чтобы она не доминировала, но и не оставалась в тени. В стилизованном танце необходимо найти баланс между современностью и традиционными элементами русской народной культуры.

2. Хореография. Танец должен быть понятен зрителям без слов. Он должен передавать мысль и эмоции, особенно если речь идет о детском танце. Важно сочетать региональные особенности с современными тенденциями. Движения должны раскрывать образ и смысл танца.

3. Рисунок танца. Исполнители должны двигаться синхронно, создавая единый рисунок. Этот рисунок должен соответствовать основной идее и эмоциональному состоянию героев. В стилизованном номере отклонения от классических форм должны быть минимальными.

4. Драматургия. Танец с продуманной драматургией оставляет более яркое впечатление. Он должен включать все элементы драматургического произведения: экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию и развязку. Все эти части должны быть гармонично связаны.

5. Подбор костюма. Костюмы должны соответствовать двум направлениям: традиционному и современному. Они должны быть яркими и

удобными. Можно использовать старинные элементы или создавать новые эскизы. Важно избегать однообразия и учитывать, как костюмы сочетаются друг с другом.

Шоу-балет Аллы Духовой «TODES» выделяется уникальным стилем, который отличает его от других российских коллективов. Рассмотрим танец «Русский танец» из репертуара «TODES» и оценим, насколько точно в нём отражены законы и этапы стилизации.

1. Музыка танца сочетает два стиля: русский народный и собственный стиль «TODES». Современная обработка народной мелодии сохраняет её узнаваемость, не заглушая, но дополняя ее.

2. Хореография «Русского танца» выстроена согласно законам построения танцевального текста. «TODES» умело сочетает элементы русского народного танца с собственным стилем. Традиционные элементы, такие как «веревочки», «ковырялочки», «дробь», «хлопушки», «присядки», «обертасы» и трюки, сохранены.

3. Костюм выполнен в стиле современного танца, с элементами народного. По нашему мнению, это мешает восприятию народного стиля. Однако народная обувь позволяет исполнителям выполнять сложные элементы русского народного танца.

Чтобы провести сравнение между хореографическими постановками, мы проанализировали ещё один танец от коллектива «Контрасты» под названием «Думы».

1. Музыкальное сопровождение в постановке «Думы» не совсем подходит, так как в ней нет народного мотива, а есть просто песня, которая не передаёт полностью задуманный образ.

2. Хореография в «Думах» не соответствует законам стилизации. Она скорее современная, так как почти вся лексика выполнена в стиле модерн. Народные элементы в танце отсутствуют. Поэтому можно сказать, что эта постановка не соответствует законам построения лексического материала стилизованного номера.

3. Стилизация в «Думах» присутствует только в костюмах. Они подобраны в соответствии с требованиями стилизации. Однако распознавание стиля направления только по костюмам не является полной стилизацией.

Подводя итог, можно отметить, что рассматриваемая танцевальная постановка не соответствует всем требованиям к созданию стилизованного номера. Это свидетельствует о недостаточной квалификации хореографа-постановщика. Удивительно, что коллектив танцевального ансамбля «Контрасты» с номером «Думы» занял третье место на конкурсе.

Анализируя эти два выступления - Шоу-балет Аллы Духовой «ТОДЕС» с номером «Русский танец» и танцевальный коллектив «Контрасты» с номером «Думы», мы пришли к выводу, что создание стилизованного номера требует специальных знаний, умений и навыков.

В создании стилизации самым трудным является поиск стилистических особенностей, эмоциональной насыщенности. Необходимо объединить выразительные, технические и композиционные элементы так, чтобы они плавно перетекали друг в друга, и каждое движение было оправдано и связано с другими.

Мы считаем, что хореографы и постановщики шоу-балета «Тодес» успешно справились с этой задачей, в то время как танцевальный коллектив «Контрасты» не смог достичь такого же уровня. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки балетмейстера и участников шоу-балета «Тодес».

Из этого следует, что в контексте хореографического ансамбля создание стилизованного произведения на основе народного танца требует от балетмейстера не только глубокого понимания методов постановки и создания хореографического текста, но и специфических знаний о приёмах стилизации. Также необходим особый талант, который позволяет органично сочетать различные стили в одном произведении.

Заключение. Изучение теоретических и практических аспектов использования стилизованных элементов фольклора в современной российской хореографии позволяет сделать следующие важные выводы.

Сегодня возрождение духовных ценностей и народного творчества приобретает особую значимость. Русский танец является важной духовной ценностью нашего народа и эффективным средством воспитания, а также сохранения и развития национальной хореографической культуры. Чтобы привлечь молодежь к народным танцам, необходимо адаптировать их к современным танцевальным направлениям.

В хореографии стилизация имеет особое значение, отличающееся от музыки, живописи и других видов искусства. Создание стилизованного танца - это не подражание какому-либо стилю, а создание нового лексического материала. Это процесс комбинирования движений из разных стилей, результатом которого становится новая хореографическая постановка, отражающая быт и жизнь русского народа. При этом она сохраняет как современность, так и историческую ценность русской культуры.

Хореографы, работающие в стиле стилизации, должны глубоко исследовать и адаптировать народный танец, чтобы он мог возродиться в новом облике, сохраняя при этом свою уникальность и отражая лучшие качества русского народа.

Стилизация - это уникальный и неизведанный процесс, в котором пока нет чётких границ и законов, а также правил, которых должны придерживаться постановщики стилизованных номеров. Из-за этого у многих хореографов получаются постановки, которые не соответствуют стилю. Однако, чтобы исправить эту ситуацию, необходимо тщательно изучить тему и зафиксировать полученные знания в книгах, которые будут передаваться из поколения в поколение. Важно проводить мастер-классы и семинары по этой теме, чтобы люди могли лучше понять, зачем и для чего создаются такие номера. Только тогда люди смогут осознать важность и ценность стилизованных номеров.

Молодые люди не могут воспринимать танцевальный фольклор в его первоизданном виде. Они стремятся идти в ногу со временем и считают, что русский народный танец утратил свою былую популярность. В связи с тем,

что современный танец получил широкое распространение по всей стране, хореографы пытаются объединить его с русским народным танцем, чтобы передать знания, которые необходимы каждому человеку, любящему свою Родину. Они хотят, чтобы наши дети не забывали о том богатстве знаний, навыков, опыта и умений, которое оставили нам наши предки.

Русская народная хореография прошла долгий путь развития. Для её дальнейшего существования и сохранения необходимо внести изменения. Однако изменения не должны быть единственным фактором, влияющим на хореографию. Также важно развивать устойчивость хореографического репертуара, который основан на эстетике русского народного творчества и профессиональных и любительских танцев.

В настоящее время значительная часть произведений искусства, связанных с танцем, создаётся на основе современной хореографии, которая черпает вдохновение из различных культур. Поэтому сейчас как никогда важно сохранять уникальность культурного наследия, укреплять традиции танцевального искусства, повышать его статус в мире и поддерживать творческий потенциал как профессиональных, так и начинающих исполнителей. Необходимо сосредоточиться на повышении интереса молодёжи к народной культуре. Особенно важно использовать традиционные и инновационные подходы в изучении хореографии. Зачем нужна стилизация народного танца? Прежде всего, чтобы сохранить национальную культуру и народное творчество, а также донести фольклорный материал до зрителей и показать национальную индивидуальность в музыке и танце.

Очень важно сохранить национальную индивидуальность в искусстве. Чтобы этого достичь, балетмейстер должен знать особенности народного танца разных народов и свободно владеть понятиями «стиль» и «стилизация».

Во второй главе дипломной работы проведен анализ современных танцевальных постановок. Проведено сравнение шоу-балета Аллы Духовой «TODES» и коллектива «Контрасты». Охвачены такие ключевые моменты, как: музыка, хореография, рисунок танца, драматургия, подбор костюма.

В результате в Шоу-балете Аллы Духовой «ТОДЕС»:

1. Музыка сочетает русский народный и современный стили.
2. Хореография сочетает элементы русского народного танца и современного стиля.
3. Костюм выполнен в стиле современного танца с элементами народного.

Танцевальный коллектив «Контрасты»

1. Музыкальное сопровождение не соответствует народному стилю.
2. Хореография современная, без народных элементов.
3. Стилизация присутствует только в костюмах.

Можно сделать следующие выводы:

1. Создание стилизованного номера требует специальных знаний и навыков.
2. Хореографы «ТОДЕС» успешно справились с задачей, в отличие от «Контрасты».
3. Стилизация требует глубокого понимания методов постановки и специфических знаний.

Итак, фольклорным коллективам необходимо тщательно продумать свой репертуар, учитывая географические особенности. Желательно иметь несколько видов костюмов, которые можно использовать в разных ситуациях. В идеале, стоит предусмотреть и зимний вариант костюмов. Создание стилизованного номера требует творческого подхода и учёта различных аспектов. Некоторые элементы, такие как рисунок танца и законы драматургии, не должны зависеть от современных тенденций. Важно также определить тему и идею номера. С другой стороны, существуют композиции с продуманной драматургией, которая отражается в танцевальных движениях. Зрители надолго запоминают такие танцы. Однако большинство элементов всё же претерпевает изменения. Это касается и музыки, и лексики, и костюмов.

Чтобы обогатить рисунок танца, подчеркнуть его красоту и типичность, нужно тщательно выбирать наиболее выразительные движения. Важно

следить за тем, чтобы в новой сценической версии не было элементов, которые искажают народную основу танца. Стилизованный танец - неотъемлемая часть современного искусства. Он вдохновляется различными источниками. Хореограф может использовать логику классического, народного и современного танцев, законы психологической драмы и принципы игрового театра. Он может разрушать логику и создавать всё с нуля. Всё зависит от задач и целей хореографа.