

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

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

ТРАНСФОРМАЦИЯ НАРОДНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В КЛАССИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ

АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студентки 3 курса, 371 группы факультета искусств
по направления подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»
профиль «Танцевальная культура»
Бородиной Екатерины Алексеевны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ И.Э. Рахимбаева

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2026 г.

Введение. В век цифровых коммуникаций хореографическое искусство получает новые импульсы развития, внедряя инновации и сохраняя, и развивая культурные традиции. В языковой системе современного хореографического искусства, то и дело, появляются креативные окраски в обработках национальных особенностей народного танца, которые активно используются в балетных спектаклях.

Когда художник – балетмейстер-постановщик при создании своего нового хореографического полотна обращается к национальным краскам, к фольклорному первоисточнику как самобытному колориту, тем самым, бесспорно повышая свой профессиональный эстетический уровень – он подтверждает и это подтверждение может служить доказательством той истины, что давние методы и способы трансформации народного танца в балетном искусстве через традиционное развитие характерного танца живы сегодня, продолжают дальнейшее свое развитие, обретая при этом свежие трактовки и, неся новое функциональное значение на языке современного хореографического искусства.

Школа и культурная осведомленность в собственных и в мировых исконных традиционных корнях дают самую обширную возможность находить и создавать эксклюзивные краски в переработке творений народной хореографии для искусства балета. И характерный народный танец, в этой связи, обязательно должен подняться до независимого, вполне самостоятельного и, доведенного до художественного уровня, хореографического произведения, которое организовано на основе существующего в балетном спектакле действенного сюжета. Каждый танцевальный элемент, движение, выстроенная комбинация окрашены эмоционально и интонационно. Форма и ритмы движений максимально насыщены выразительными средствами, что сочетается с раскрытием образа посредством пластики.

Развитие народной хореографии, обретающий сценический вид, неразрывно связано с традициями народного танцевального искусства в

целом. Более того – все виды сценических обработок необходимо оценивать, соотнося их с народными истоками, пластическим прообразом, корнями.

Трансформация народных танцевальных традиций в классической хореографии — это сложный процесс стилизации и интеграции фольклорных движений в балетную систему (классический танец), превращающий бытовой танец в профессиональное сценическое искусство. Она включает академизацию движений, использование пуантов, развитие сюжетности и создание народно-сценического танца, сочетающего народный колорит с балетной техникой. Этот процесс обеспечивает сохранение культурного наследия, адаптируя его к эстетике балетного театра.

Степень научной разработанности темы. Труды отечественных (М. М. Бахтин, Д. С. Лихачев, Ю. М. Лотман и др.) и зарубежных (Х.-Г. Гадамер, Э. Фишер-Лихте и др.) философов, эстетиков, культурологов и исследователей современной культуры и искусства способствовали определению общетеоретических основ исследования.

Значимым для исследования оказались работы, связанные с идеей диалога между прошлым и настоящим в трудах по эстетике, истории культуры и искусствознанию. Подход философа М. М. Бахтина к осмыслению культуры, опирающийся на ключевую идею диалога, стал основой восприятия трансформации народных танцевальных традиций в классической хореографии как диалог времен [8]. Структурно-семиотическая концепция бытия культуры как текста Ю. М. Лотмана позволила рассмотреть народный танец как семиотическую структуру [57]. Следование концепции экологии культуры Д. С. Лихачева связано с проблемой культурного наследия, сохранения баланса в культуре между прошлым и будущим, между традициями и новациями [54].

Искусствоведческий характер имеют работы, посвященные истории и теории танца, особенностям его становления и развития в работах Л. Д. Блок, М. В. Васильевой-Рождественской, Ю. А. Бахрушина, К. Я. Голейзовского, Р. В. Захарова, В. М. Красовской, Ф. В. Лопухова, Л. В. Якобсона и других.

Функциональный подход к исследованию народного танца осуществлен в работах Г. Ф. Богданова, Т. И. Баклановой, А. С. Поляковой и др.

Теории освоения различных видов хореографии посвящены работы А. Я. Вагановой, В. М. Красовской, М. В. Васильевой-Рождественской, Л. Д. Блок и др.

В наши дни существует достаточно трудов, посвященных анализу различных направлений хореографии, технологий обучения народному танцу, искусствоведческих и культурологических взглядов, касающихся взаимодействия классической и народной хореографии. И в связи с этим вопрос трансформации народных танцевальных традиций в классической хореографии остается актуальным и востребованным. Обращение к традициям, которые заложены в народно-сценическом танце, способствует сохранению ценностей, смыслов, аутентичности народной хореографии в настоящее время.

Объектом исследования являются народные танцевальные традиции в классической хореографии.

Предмет исследования: трансформация народных танцевальных традиций в классической хореографии.

Цель исследования: изучение основных направлений трансформации народных танцевальных традиций в классической хореографии на основе анализа постановок Саратовского академического театра оперы и балета.

Цель предопределила постановку и решение следующих задач:

1. Дать общую характеристику народным танцевальным традициям.
2. Рассмотреть классическую хореографию и ее каноны.
3. Представить основные направления трансформации.
4. Изучить стилизацию народных танцев в классической хореографии.
5. Провести анализ трансформации народных танцевальных традиций в постановках Саратовского академического театра оперы и балета (САТОБ).

Методы исследования. Теоретические методы: анализ психолого-педагогической литературы, обобщение опыта, моделирование образовательного процесса.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют:

Существенная часть использованных в диссертации трудов по теории балета связана с трактовкой понятия характерный танец и выявлением композиционных единиц балетного спектакля. Здесь следует отметить:

- идеи теоретиков и практиков балета Ж.Ж. Новерра, К. Блазиса, М.М. Фокина, Ф.В. Лопухова, К.Я. Голейзовского;

- интерпретации национальных танцев в русском и зарубежном балете (В.В. Ванслов, В.М. Гаевский, В.М. Красовская, Е.Я. Суриц, Н.И. Эльяш и др.);

- положения педагогики хореографии и развития общих творческих способностей танцовщика (А.Я. Ваганова, Н.М. Дудинская, Б. И. Илларионов, В. Г. Макарова, Е. В. Меньшикова и др.);

- методики сочинения танца и балетмейстерской деятельности (Т. Л. Бабкина, Н. А. Бернштейн, Р.В. Захаров, В. И. Мирный и др.);

- использование этнографии и фольклора в хореографии, стили в искусстве (Л. Г. Бергер, В. Г. Власов, А. А. Дубровин, В. Захаров, Ю. Солонимский и др.);

- знания о классическом балете, традиции русского балетного театра (Ю. А. Бахрушин, В. В. Ванслов, М. М. Габович, К. Карпухин, И. А. Моисеев и др.)

Научная новизна исследования заключается в выявлении и систематизации особенности трансформации народных танцевальных традиций в классической хореографии на различных культурно-исторических этапах: танец в характере, характерный танец, фолк-модерн танец, народно-сценический танец и пр. Также были определены основные аспекты трансформации элементов народного танца в структуру балетного спектакля,

среди которых академизация и стилизация движений, взаимодействие с техникой (исполнение на пуантах) и пр.

Теоретическая значимость работы состоит в углублении представлений о роли трансформации народных танцевальных традиций в классической хореографии как на различных культурно-исторических этапах, так и в современности.

Практическая значимость работы определяется тем, что результаты исследования могут стать материалом для изучения тенденций современного процесса в балетном театре, в сохранении и развитии народных танцевальных традиций на уровне профессионального искусства, могут быть полезны при проведении последующих научных исследований в области русского и зарубежного балета, а также при подготовке учебных курсов истории балета, хореографической драматургии.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы работы были изложены:

1. в процессе работы в театре оперы и балета
2. в публикациях
3. в выступлениях на конференциях.

Структура работы соответствует логике исследования и включает введение, две главы, заключение и список использованной литературы.

Основное содержание работы.

Первая глава. Танец – это искусство, передающее мысли и чувства через движение и мимику без использования речи. Он играет важную роль в художественном и нравственном воспитании, развивает духовные силы и эстетический вкус.

Народный танец – один из древнейших видов творчества, возникший на основе трудовой деятельности. Он тесно связан с народным бытом, обрядами и календарными событиями. Особенностью является его неразрывная связь с музыкой и песнями, которые придают танцу характер и эмоциональную выразительность.

История танцевального искусства уходит корнями в первобытное общество. Первые свидетельства – наскальные рисунки периода неолита. Первобытные танцы носили ритуальный характер: использовались для изгнания злых духов, исцеления и защиты племени. Исполнялись группами с использованием примитивных музыкальных инструментов.

В древних цивилизациях (Египет, Индия, Китай) танец развивался как особое искусство со своими традициями. В Египте появились культовые и бытовые танцы, в Индии сформировалась классическая школа с особой символикой движений, а в Китае танцы были связаны с ритуалами и составляли иероглифические композиции.

Сегодня наряду с современными направлениями хореографии народные танцы сохраняют свою популярность благодаря доступности для широкого круга исполнителей и способности отражать культурное наследие народа.

Классический танец представляет собой исторически сложившуюся систему танцевальных движений, формировавшуюся на протяжении веков.

Канонические основы классического танца включают в себя техническую базу – строгую систему позиций (ног, рук, корпуса), определенные группы движений (плие, прыжки, вращения и положения корпуса).

Основные принципы построения – выворотность как основа техники, строгая система позиций, французская терминология и последовательность обучения.

Методы трансформации народных элементов.

Этнографический анализ включает, изучение фольклорного первоисточника, адаптацию к сценическим условиям и сохранение национального колорита.

Художественная обработка предполагает – стилизацию народных движений, создание новых хореографических композиций и интеграцию в классический контекст.

Инновационные подходы характеризуются. Синтезом классических и народных элементов, использованием современных технологий, экспериментальным переосмыслением традиций, а также сохранением аутентичности при сценической обработке

Интеграционные процессы проявляются в формировании характерного танца, создании новых хореографических форм, развитии современного балетного языка и сохранении культурного наследия.

Классическая хореография представляет собой универсальную систему, способную к трансформации и интеграции народных танцевальных традиций. Канонические основы обеспечивают сохранение высокого художественного уровня при включении фольклорного материала, что способствует развитию современного хореографического искусства.

Вторая глава изучает более подробно использование элементов народного танца в классическом репертуаре, что является важной составляющей развития балетного искусства.

Процесс интеграции народных элементов в классический балет начался в XVII веке с французских придворных балов.

Первые примеры – адаптация народных танцев (менуэт, гавот, бурре) для аристократической публики.

Европейские традиции – романтический балет, который активно использовал народные мотивы. Яркие примеры влияния народного танца – фламенко в балете «Дон Кихот», тарантелла в «Севильском цирюльнике», народные элементы в «Жизели».

Если говорить о русской школе, то надо понимать, что народные танцы стали неотъемлемой частью русского классического балета, значимые произведения с элементами фольклора.

- «Лебединое озеро» – русские хороводы
- «Спящая красавица» – вариации фей с народными элементами
- «Щелкунчик» – танец трепак
- «Раймонда» – венгерский чардаш

Новаторские постановки – «Жар-птица» и «Петрушка» Стравинского – яркие примеры синтеза фольклора и классики. «Иван Грозный» Григоровича – использование хороводов и кадрили. «Каменный цветок» Прокофьева – включение уральского фольклора.

Таким образом, интеграция народного танца в классический репертуар стала важным фактором развития балетного искусства, позволившим сохранить связь с традициями и создать новые художественные формы.

XX век стал периодом активного развития интеграции народных танцев в классическую хореографию.

Фолк-балет сегодня остаётся актуальным направлением, позволяющим сохранять культурное наследие, экспериментировать с новыми формами, создавать современные художественные высказывания и объединять традиции и инновации.

Таким образом, фолк-балет продолжает развиваться, оставаясь мостом между традиционным наследием и современными хореографическими поисками.

Балетное образование базируется на методиках русской балетной школы и дидактических принципах, передающихся из поколения в поколение.

Ключевая дисциплина — «Классический танец», которая развивает физические данные и творческие способности будущих артистов.

Стилизация — использование известных художественных форм в новом контексте для достижения эстетических целей.

Важно различать:

- Истинную стилизацию (придание внешнего сходства с определённым стилем)
- Современные постановки с классическими элементами

XIX век — появление стилизации в русском балете (эпоха Сен-Леона), сочетание классики с этнографическими элементами.

Народный танец стал источником разнообразия движений в сценическом танце, обогатив классический танец новыми выразительными средствами.

Характерный танец развивается параллельно с классическим и сохраняет народный дух, углубляет черты народного характера и сочетает различные виды сценического танца.

Современные хореографы активно включают национальные танцы в балеты, что делает постановки более зрелищными и поэтичными.

XX век стал периодом расцвета стилизации благодаря:

- Универсализму современной музыки
- Повышению роли комического в искусстве
- Интересу к музыкальным культурам разных народов

Значение стилизации – воссоздание исторической и национальной атмосферы, усиление выразительности произведений, расширение художественного образа и сохранение связи между прошлым и настоящим.

Стилизация остаётся важным инструментом развития балетного искусства, позволяя создавать новые художественные образы на основе традиционных форм.

Анализ трансформации народных танцевальных традиций на примере Саратовского академического театра оперы и балета (САТОБ)

Следует отметить, что трансформация народных танцевальных традиций представляет собой сложный творческий процесс, требующий глубокого понимания как фольклорного материала, так и законов сценического искусства.

Культурное наследие региона формировалось под влиянием многонационального состава населения. Саратов, расположенный в Поволжье, стал местом пересечения различных культурных традиций, что отразилось на развитии местной хореографии. Географическое положение города способствовало взаимопроникновению культурных традиций, обмену

танцевальными элементами между народами и формированию уникального хореографического стиля.

Сохранение традиций осуществляется через работу профессиональных коллективов, деятельность любительских объединений, образовательные программы в учебных заведениях и проведение фестивалей и конкурсов.

Саратовская народная хореография продолжает развиваться, сохраняя свои уникальные черты и внося вклад в общероссийское культурное наследие. Важно продолжать работу по сохранению и развитию традиционных форм танца, адаптируя их к современным условиям.

Заключение. Рассмотрев народные танцевальные традиции и представив их общую характеристику, можно отметить, что в процессе исторического развития народный танец прошел сложный путь от примитивных форм народного существования до вершин профессионального искусства. В ходе исторической эволюции народный танец утратил свое прикладное значение и занял одно из ведущих мест в хореографическом воспитании. Народные танцевальные традиции отражают особенности национального характера, менталитета и истории, а также обогащают мировую культуру. Они представляют собой не только средство выражения и самовыражения, но и социальное и культурное явление, способствующее образованию и поддержанию социальных связей.

Классическая хореография представляет собой выработанный веками канон, в который вкладывается эстетический идеал современности, танец наполняется стремительным, пульсирующим ритмом жизни, так как мериллом художественности для танца по-прежнему остается способность современно видеть мир и преображать его в пластике, близкой и понятной современному человеку. Процесс пополнения хореографической лексики происходит в танце за счет обогащения классического танца пластическими мотивами национальной характерности, рационального использования пантомимических выразительных средств, творческого восстановления и использования обширного арсенала академического танца.

Изобразительность и выразительность в танце соревнуются друг с другом, никогда не утрачивая глубину мысли и не идя в разрез с поэтикой танца.

Рассмотрев трансформацию и его основные аспекты, можно отметить, что данный процесс можно рассматривать как изменение системы за счет встраивания в культуру разнообразных элементов других культур, когда танец выступает конденсатором культурной памяти и генератором новых смыслов. При этом академизация и стилизация движений предполагает, что народные движения (вращения, присядки, шаги) приобретают балетную выучку: вытянутые носки, подтянутый корпус, четкие позиции рук и ног. Танец переносится с народных гуляний на театральную сцену, меняя свою структуру для зрительского восприятия. Народные элементы исполняются на пуантах, включаются в классические па (например, использование русского танца в балете «Лебединое озеро» или «Дон Кихот»). Балетмейстеры создают хореографические номера, основанные на изучении, отборе и переработке фольклора (хоровод, пляска), где сохраняется национальный характер, но которые обогащаются техникой. Эти процессы способствуют развитию балетного театра и танцевального искусства в целом с опорой на современные тенденции развития культуры и общества.

Стилизация занимает важное место в общей системе танцевально-выразительных средств балетного театра. Она обогащает балетное искусство открытиями иных эпох и наций. Хотя стилизация обращена в прошлое и лишена непосредственной свежести первоисточника, она не воспринимается как «пустая» копия. Это происходит потому, что вторичный образ компенсируется за счет: устоявшейся семантики (использования узнаваемых, культурно закрепленных смыслов), богатой ассоциативности (включения зрителя или слушателя в игру отсылок и культурных контекстов); интеллектуализации (стилизация требует высокой культуры восприятия, работая не с эмоцией, а с культурной памятью). Вторичность стилизации становится художественным приемом, который оживляет опыт через реконструкцию, а не прямое подражание. Стилизация в танце требует

высочайшего технического и артистического мастерства, а также способности исполнителя «оценить танец в танце». Будучи зависимой от культурных накоплений, она обращается к интеллекту и знаниям, что является одновременно сильной (глубина) и слабой (риск рассудочности) стороной, зачастую жертвуя эмоциональной непосредственностью. Этот подход к творчеству показывает, что важно не только движение, но и культурный контекст.

Балетмейстеры создавали свои хореографические прочтения партитур прошлого и пользовались наработанными их предшественниками приемами стилизации национальной пластики. Хореографы с русской школой прибегали к характерному танцу или придавали национальную окраску танцу классическому. Анализ некоторых спектаклей Саратовского театра оперы и балета позволяет отметить три основных композиционных принципа включения национального танца в пластический текст спектакля, с которыми балет пришел к настоящему моменту: 1) использование характерных танцев в спектаклях в качестве дивертисментных номеров, не зависящих друг от друга, не несущих прямой сюжетной нагрузки и служат для контраста, создания атмосферы, декоративного оформления или показа виртуозности исполнителей; 2) создание действенных танцевальных сюит, подчеркивающих противопоставление классического и характерного танца как характеристик различных миров (например, фантастический и реальный), строится на контрасте языков: отстраненной возвышенности (классика) и стилизованной народной экспрессии (характерный); 3) построение сквозного танцевального действия, когда фольклорная лексика переосмыслена через классические хореографические формы, объединяясь в единое непрерывное развитие.

Сохранение традиций осуществляется через работу профессиональных коллективов, деятельность любительских объединений, образовательные программы в учебных заведениях и проведение фестивалей и конкурсов.

Эволюция народных традиций в театральном искусстве прошла несколько этапов: от бытового фольклора к сценическим формам, от

импровизации к структурированным постановкам, от простых представлений к сложным театральным формам

Современные тенденции – сохранение аутентичности при сценической обработке, использование мультимедийных технологий, интеграция с другими видами искусства и создание новых форм представления.