Русская народная хореография и ее актуальные проблемы.

Горчакова Н.В.

В статье рассматриваются проблемы сохранения и развития традиций национальной хореографической культуры. В сoвременных условиях все более осознается опасность потери богатейшего наследия народного искусства, традиций русского фольклора во всем его жанровом многообразии, в ее исторической динамике. На первое местo выступает угроза – как сохранить свою самобытность многим национальным культурам, и не раствориться в среде других. Предлагается рассмотреть возможности сохранения и развития русской народной хореографии как неотъемлемой части русской культуры.

Ключевые слова: танцевальные традиции, фольклор, жанр, региональные особенности, форма.

Танец - один из самых древнейших видов народного искусства. В нем находят отражение социальные и эстетические идеалы народа, его история, трудовая деятельность, жизненный уклад, нравы, обычаи, характер. Каждый народ хранит свои танцевальные сокровища, передавая их из поколения в поколение, накапливая и оттачивая гармонию составляющих их выразительных средств.

Искусство танца, мастерство и неповторимость оттачивались и шлифовались, ведь в танце народ мог выразить боль и радость, уважение и бесстрашие. Танец развивался вместе с человеком. Человек развивался вместе с танцем. Составляя часть ритуала, обычаев, традиционных праздников и гуляний, народный танец был и остается органичной частью этих событий. Танец позволяет создать своеобразную атмосферу, ритм общения и сам выступает как язык общения. Эта природа танца, заложенная еще при его зарождении, получая многообразные формы, остается неизменной. Красота народного танца известна издавна. Со временем искусство танца развивалось, многообразие форм и стилей было выделено в отдельные виды. Такие как: классический танец, историко-бытовой, эстрадный, бальный, модерн. Среди всего этого многообразия народный танец был и остается одним из основных видов хореографического искусства.

Народный танец - фольклорный танец, который исполняется в своей естественной среде и имеет определённые традиционные для данной местности движения, ритмы, костюмы и тому подобное.

Фольклорный танец — это стихийное проявление чувств, настроения, эмоций, выполняется в первую очередь для себя, а потом — для зрителя (общества, группы, общества).

В наши дни встает проблема принципиального характера, связанная с освоением фольклора, русского народного танца. Фольклор является ценнейшим культурным достоянием народов, которое необходимо осваивать, любить, беречь. Мы озабочены судьбой русского народного танца, как народной культурой в целом. Ведущие деятели русского хореографического искусства всегда осознавали важность сохранения и развития русского народного танца, в его традициях, в исторической динамике. Важнейшей задачей работающих в этой сфере фольклористов, балетмейстеров, искусствоведов – это сoхранить богатство традиций танцевальной культуры, бережно передать танцевальный фольклор в современных условиях.

С развитием педагогики профессиональной хореографии, в научной литературе поднимаются вопросы, связанные с обучением и воспитанием профессионального танцовщика, который способен всячески сохранять и развивать лучшие традиций национальной хореографической культуры народов России. Выявляя возможности создания целенаправленной системы освоения основных черт русского танца, я подчёркиваю, что неотъемлемой частью русской танцевальной культуры является то, что несёт в себе богатство, природные свойства, стилистические черты, связанные с культурной традицией. Образы русской хореографии – это исполнительский эталон, в который необходимо «вписываться».

Народно-сценический танец на современном этапе можно определить, как художественно-образовательную систему, сформированную в процессе становления и развития художественной и педагогической практики профессиональной и любительской сферы хореографической деятельности. Не одно поколение педагогов, балетмейстеров, исполнителей, критиков, методистов и теоретиков тем или иным образом участвовали в формировании школы народно-сценического танца, в основу которой положено разделение выразительных средств на элементы, отбор и систематизация движений, определение эстетических и этических норм, разработки понятийного аппарата, содержания и пр.

Один из важных вопросов на современном этапе – подготовка специалистов, способных достойно сохранить и развить народно-сценическую хореографию.

Проблема исследования вытекает из противоречия между требованиями современного общества к сохранению и развитию педагогических традиций хореографического образования. Проблема традиции в образовании была впервые квалифицированно поставлена великим русским педагогом К.Д.Ушинским.

Качественное обучение специалистов, способных в перспективе решить эту задачу может быть достигнуто при условии, что организация и осуществление процесса преподавания народно-сценического танца будет происходить с опорой на ряд принципов.

- принцип научности;

- принцип системности;

- принцип преемственности;

- аксиологический принцип;

- принцип активизации.

Хореографическое образование в силу своей специфики стремится как можно полнее охватить горизонты индивидуального развития каждого начинающего артиста балета сообразно представлениям эпохи, в связи с чем хореографическое образование в России становится показательным отражением, как приоритет педагогической мысли, так и культурно – исторических реалий каждого периода своего становления. Можно утверждать, что существуют особое культурно – историческое явление – отечественная школа хореографического образования. Это явление, не только теснейшим образом взаимосвязано с культурой нации, но и поднимает ее на новые высоты, определяет существование как одного из направлений высокого искусства – классический танец, так и предъявляет жесткие требования к педагогическим условиям своего существования, развивает педагогическую науку и практику. Формируя личность будущего артиста – балета, балетмейстера или педагога, школа как хореографическая система формирует его сознание, профессиональные и личностные качества.

Проблемой сохранения традиций танцевального фольклора и его органического включения в современную хореографическую культуру заняты отделы фольклора, созданные при центрах народного творчества, выпускающие монографии, методические рекомендации на основе исследований национального хореографического творчества.

К решению задачи выпуска научно – исследовательской литературы в этой области подключены высшие учебные заведения многих стран мира. Каждый день появляется новое количество публикаций, в число которых входят кандидатские диссертации, посвященные изучению истоков танцевальной культуры народов, выявлению стабильных ее форм и тенденций, характерных для современного этапа развития народной хореографии.

В современных социально – экономических условиях создание универсального справочника, имеющего цель не только включить максимальное количество публикаций, содержащих сведения о танцевальной культуре народов России, но и сделать его удобным для специалиста, сталкивается с рядом проблем, о которых следует сказать:

1.информация о выпуске того или иного издания не идет тем централизованным путем, что шла ранее;

2.повсеместное введение на территориях родного языка создает трудности в использовании этой литературы в других регионах без перевода;

3.результаты технического прогресса сказываются на всех сферах нашей жизни. Съемка на видеопленку хореографического произведения является наиболее современной формой его фиксации, чем описательно – графический способ. Но если это не учебный фильм, то огромный пласт информации остается «за кадром».

Решением этих и других проблем может стать создание единой международной базы данных.

Проблема преподавания традиционной народной хореографии.

На сегодняшний день является важной темой обсуждения не только среди педагогов высших и средних учебных заведений, но и работников культуры. Это связано, прежде всего, с необходимостью направить усилия общества на сохранение культурно-воспитывающей среды и народных традиций, являющихся необходимым условием формирования полноценной духовной жизни современного человека. Решение этой проблемы поможет не только создать условия для более эффективной подготовки будущих специалистов, но и обеспечит преемственность поколений, выступающую фактором формирования национального самосознания, социального развития личности и духовного прогресса народа. Но в этом случае нужна государственная поддержка, выражающаяся в разумном планировании в области образования. Необходимо, чтобы в учебных заведениях, готовящих кадры для учреждений культуры и искусства, не только комплексно реализовывались в учебных программах занятия по изучению русского танца, областным особенностям русского костюма, праздникам и обрядам русского народа, но и отводилось достаточное количество учебных часов на изучение этих дисциплин.

Грамотному хореографу следует хорошо знать «генетический код» передачи наследственности, т.е. те музыкально-пластические мотивы, ритмоформулы, композиционные приемы, которые являются как бы квинтэссенцией национального в хореографии и могут стать живым ядром, основой нового сценического танца. Конечно, для полного успеха этого дела необходимо совмещение фольклориста и постановщика в одном лице. Но поскольку на практике это встречается далеко не всегда, актуальным становится требование» к балетмейстеру хорошо знать фольклор, а к фольклористу - специфику сцены.

Следующая проблема — это пути сценической интерпретации фольклорного танца. Их, по мнению В.И. Уральской несколько.

Первый – опыт воссоздания на сцене аутентичного образца. Скажу сразу, что аутентичность на сцене танец, конечно, теряется, но я имею в виду лишь подлинность источника образца. Эти потери танец несет, даже если его на сцене исполняют сами жители села, так как отдаленность (сцена, зал) и искусственное разделение на смотрящих и творящих разрушает характер сотворчества, изменяет процесс жизни данного танца. Есть потери и хореографические, связанные с изменением точки осмотра. Вступают в противоречие и временные законы фольклорного действия и сцены. Попытка отнести эти противоречия приводит к необходимости вмешаться в текст танца. А это уже следующий путь – сценическая обработка фольклора. Что она включает? Прежде всего, на основе законов сценической композиции уточнение рисунков танца. Так, к примеру, если танец весь исполняется в сомкнутом кругу, медленно вращающемся в одну сторону, то в условиях сцены — это будет восприниматься как утомительная монотонность и подлежит развитию, т е. изменению. Подлежит изменению и бесконечная (для сценических условии) повторность фигур в кадрили (характерная для исполнения в быту.

Современная сцена требует от русского танца новизны сценических форм, выразительных средств, актуальных тем и эстетической направленности. Но они не могут возникать у балетмейстеров без глубоких знаний природы русского танца, его фольклорных источников. Новые условия жизни, эстетические нормы повлияли на содержание танца и на взаимоотношение отдельных его форм. Значительные изменения произошли в женском танце, прежде не имевшем богатого и разнообразного лексического материала. В настоящее время огромное количество движений рук, ног, корпуса и т.д. украшает русский народный танец. Движения ног претерпели наиболее сильные изменения. Характер танцев стал более жизнерадостным.

Сегодня на мелодии современных песен профессиональные и самодеятельные хореографы сочиняют танцевальные композиции. В песнях наших дней сохранена национальная мелодика, своеобразие музыкальных оборотов. Это органически сливается с новыми темами, получает новую ритмическую организацию. Мелодии современных песен широко распространены, они являются спутниками бытовых и общественных праздников. Песен сегодня создано неизмеримо больше, чем танцев. Качество их значительно выше. Чем же объяснить, что многие танцы, созданные на определенные мелодии, быстро умирают, не получая широкого распространения. Хореографические рисунки их не утилизируются в дальнейшем и не получают лексического запаса. Думается, что одной из причин является механическое приспособление танцевальной схемы к той или иной мелодии. В этом случае ритмическая структура танцев совпадает с ритмом песен, и некогда органичный союз пластики и музыки оказывается односторонним. Выявляет себя и другая тенденция. Мелодии современных песен иллюстрируются модернизированным, «осовремененным» русским танцем. Нелепо смотрятся со сцены серебряные сапожки, пестро раскрашенные мини- юбки, причудливые головные уборы, совершенно не отвечающие эстетическим требованиям русского танцевального творчества. Балетмейстеры, сочиняя современную лексику, часто забывают о национальном характере движений, нарушают то, что делает танец красивым, а самих исполнителей - изящными и привлекательными. Много зависит от музыки современного танца, от инструментальной обработки фольклорного материала. На наш взгляд, в настоящее время хореографы, создающие свои новые произведения, находятся в зависимости от этой музыки, а она далеко не всегда подходит для сочинения хореографического произведения. Сравнивая тематику современных песен и танцев, предпочтение приходится отдавать песням. В них тематические жанровые границы очень широки. Темы любви, встречи, разлуки, расставания обретают новое звучание, новый смысл. В них запечатлен образ человека с его чувствами, переживаниями. Танец же замкнулся в круг ограниченных сюжетов, особенно, если говорить о лирике. А ведь она так же, как и лирические песни, более всего привлекает к себе зрителей и исполнителей. Создание оригинальных лирических танцевальных произведений – задача более сложная, чем создание темповых танцевальных произведений, где на помощь хореографу приходит фантазия. Вот почему необходимо обращаться к народным истокам, находить в них наиболее яркие национальные черты, определяющие характер того или иного народа, а также отличительные особенности танцев, бытующих в различных областях, краях, регионах России. А. Пермякова, художественных руководитель русского народного хора им. Пятницкого отмечает: «Если современные хореографы, работающие в сфере русского народного танца, не начнут, как корифеи прошлого, досконально изучать плясовой фольклор разных областей России, а продолжать готовить некий винегрет, да еще и «приперчив», «посолив» его трюками, мы придем просто в никуда».

Приходится отметить, что до сего времени встречаются еще досадные явления чрезмерной стилизации народного танца, можно сказать, когда от него остается лишь внешне эффектная, нарядная, виртуозно-техническая композиция, только по внешним признакам именуемая народным танцем. По мнению М.С. Годенко, в народные русские танцы должно входить современное веяние – ритмы и движения. Он создал определенный жанр современного русского танца. Многие специалисты в области хореографии не разделяют его концепцию, уверяют, что так не сохраняют традиционный народный фольклор. Однако большинство наших балетмейстеров стараются создавать свои танцевальные композиции на основе подлинных народных танцев и бережно относиться к стилистической интерпретации материала. Коллектив ансамбля «Березка» не преследует цель перенесения фольклора на сцену в чистом виде. Это настоящий академический хореографический ансамбль и, тем не менее, как подкупающе прекрасен образ русской девушки во всех его танцах. Сочиненный И.А. Моисеевым танец становится законченной хореографической миниатюрой. Постановщих обращается к самым различным народным традициям. Ощущение достоверности и подлинности «Подмосковной лирики» достигалось не только заимствованием движений из фольклора. Здесь были органично соблюдены и воплощены внутренние законы народной хореографии: непосредственность, живость общения партнеров, простота и четкость перестроений. В каждом движении найден свой, то насмешливый, то лирический подтекст, своя интонация.

Следует помнить, что возврат к прошлому, к традициям русского народа и его культуре не означает его копирование, механическое повторение, дословное использование. Прошлое переосмысливается, включается в контекст современности с учетом новых параметров культурного контекста, в том числе его художественно-технологических инноваций. Старые и новые танцы не только уживаются рядом, но и взаимовлияют друг на друга, творчески обогащая и развивая русский народный танец. Новое время рождает новые вкусы, направления, ритмы и пристрастия. Что бы ни происходило в жизни, каждое поколение должно знать свои корни и помнить родные истоки, иначе исчезнут духовность, патриотизм. Важно беречь и сохранять богатейшее наследие русского народного танца. Поэтому так ответственна роль балетмейстеров – педагогов, которые могут сохранить, сберечь традиционные оттенки в манере исполнения, оценить их и дать новую жизнь народной хореографии.

Список литературы

1.Балет: энциклопедия /гл.ред. Ю.Н. Григорович. – М.:Сов. энциклопедия.,1982. – 623с.

2.Ванслов В.В. Всестороннее развитие личности и виды искусства / В.В. Ванслов. - М.: Искусство, 1963.

3. Пермякова А.Б. Опираясь на наследие, искать новое// «Балет», литературно-критический историко-теоретический иллюстрированный журнал. М.: Ред. журн. «Балет». – 2010. -№3,c.24

4. Уральская В.И. Природа танца / В.И. Уральская. - М.: Совет. Россия, 1981. 24c.