

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Научно-методический центр народного творчества и досуга»

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА»

(Методические рекомендации)

Тамбов 2020

Содержание:

Введение	3
Глава 1. Русский народный танец как художественное целое	4
1.1 Общие признаки и схема жанров.....	4
Глава 2. Основные жанры русского народного танца	6
2.1. Хоровод.....	6
2.2. Пляска.....	8
Глава 3. Выразительные средства русского народного танца	11
3.1. Русский народный танец. Основные региональные особенности, отличия, манера исполнения.....	11
Глава 4. Музыка и костюм в русском народном танце	16
Глава 5. Сравнительный анализ танцевальной культуры регионов России	18
5.1. Самобытность хореографического текста.....	18
5.2. Формы и содержание регионального номера.....	22
Заключение	25
Список литературы	26

Введение

Танец — это самый древний и богатый вид искусства: очень интересный, многогранный, яркий, несущий в себе огромный эмоциональный заряд. Народный танец является родоначальником всех направлений танца, которые формировались в течение многих веков на его основе, это и классический, и историко-бытовой, и эстрадный, и современный танец. Мода и течение времени не смогли повлиять на него, а тем более заставить вовсе исчезнуть с лица Земли, ведь он несёт в себе историю создавшего его народа. Каждое поколение свято хранит память о своих предках и бережёт всё, что отражает их жизнь.

В этом плане народный танец стал бесценным сокровищем, показывающим быт, основные занятия, традиции, события, происходящие в жизни людей. Изучая народный танец, мы путешествуем по планете. Благодаря этому виду искусства, можно побывать в любом уголке мира, познакомиться с историей этого края, узнать национальные особенности этой территории, и для этого вовсе не обязательно переплывать океан преодолевать огромные расстояния. Многие люди посвятили свою жизнь изучению народного танца. Об их открытиях написано множество книг.

Русский народный танец является одним из самых распространенных и древних видов народного творчества. Он возник на основе трудовой деятельности человека. Чтобы полностью и подробно описать русский народный танец во всех областях России потребовалось бы очень много времени. В данных методических рекомендациях рассмотрены региональные особенности на примере Архангельской, Тамбовской, Иркутской областей и Кубанского края, т.к. все эти области и края находятся в совершенно разных широтах нашей огромной страны. На этих примерах можно более широко и четко просмотреть отличия и манеру хореографического исполнения, основные отличия в костюме между областями. Своеобразные мелодии, попевки, манера поведения, говор, красочные костюмы и жизненный уклад, присущие той или иной области или местности, оказывали несомненное влияние на возникновение местных традиций, особенностей, рождали свою манеру исполнения, свои самобытные

неповторимые танцы.

Методические рекомендации рассчитаны для руководителей хореографических коллективов, педагогов дополнительного образования детей.

Глава 1. Русский танец как художественное целое

1.1. Общие признаки и схема жанров

Танец — это яркое, красочное творение народа, являющееся эмоциональным, художественным, специфическим отображением его многовековой, многообразной жизни. Он воплотил в себе творческую фантазию людей, глубину их чувств. Народный танец всегда имеет ясную тему и идею - он всегда содержателен. В нём существует драматургическая основа и сюжет, есть и обобщенные и конкретные художественные образы, создающиеся благодаря разнообразным пластическим движениям, пространственным рисункам (построениям).

Танцевальный образ воспринимается как непосредственно, так и путём ассоциаций. Правдивость, конкретность и художественность танцевальных образов определяется их содержанием и танцевальной лексикой, органической связью с мелодией, её характером, ритмом и темпом.

Танец в специфической художественной форме выражает и раскрывает духовную жизнь народа, его быт, эстетические вкусы и идеалы. В ходе развития общества народный танец приобрёл большее самостоятельное значение, стал одной из форм эстетического воспитания. Народ создал изумительные по красоте и рисунку танцы с разнообразным содержанием. Красочные хороводы, мудрёные кадрили, виртуозные, целомудренные пляски солистов, лихие переплясы и так далее говорят о богатстве и большом многообразии русского народного танца. Он имеет свои оригинальные, чёткие, исторически сложившиеся признаки, свои глубокие национальные корни и богатые многовековые исполнительские традиции. Это самостоятельный, самобытный, высокохудожественный вид творчества русского народа. В древности танец имел религиозно-магический смысл и исполнялся с определенной целью по

праздникам. Со временем он утратил религиозные черты и превратился в бытовой танец, выражающий чувства, настроение исполнителя. Нарушилась и обязанность исполнения танца по определённым временам года.

Связь русского народного танца с конкретными обрядами была характерна для хороводов, игр и немногих видов пляски. Кадриль, перепляс или одиночная пляска с обрядами связаны не были.

Русский народный танец в каждом регионе отличается лексикой. Приёмами, манерой и стилем исполнения. Сложившихся ярких, замысловатых коленец, выразительных положений и переплетений рук в сочетании с чётким ритмом, оригинальным рисунком, источником появления которого может служить всё, что нас окружает. Природа, труд, быт, продукты художественного творчества — посуда, одежда, кружева и многое другое.

Русские народные танцы классифицируются не по временам года, месту их исполнения и поводу, а их хореографической структуре и общим устойчивым признакам. Вот некоторые из них.

Стиль — характерные черты и свойства (особенности) выразительных средств, которые качественно отличают один танец от другого.

Танцевальная лексика является самым важным выразительным средством в танце. Жесты, мимика, позы, движения рук, головы, корпуса, ног - её составляющие.

В русском народном танце лексика представляет собой наиболее сконцентрированную форму с ярко выраженным национальным колоритом, поэтому по ней можно определить, какому региону, области, селу, району принадлежит танец. Существует несколько видов танцевальной лексики:

1. Образная – создаёт ассоциацию с определённым образом (гусь, олень, лебедь и т.д.). Её называют эмоционально-подражательной.

2. Естественно – пластическая, подсказанная самим действием, развивающимся в танце.

3. Традиционная – выработанная веками, находящаяся в постоянном развитии, о чём свидетельствуют танцы, созданные в наши дни, отличающиеся

от старинных танцев не только выразительностью, манерой исполнения, но и богатством танцевальных движений.

Интонация — это совокупность выразительных средств. Например, одно и то же движение, исполненное в разном темпе, будет выражать различное состояние танцора: быстрый темп — радость, медленный — грусть, задумчивость. Малейшее изменение того или иного движения изменит характер и содержание действия.

Глава 2. Основные жанры русского народного танца

2.1. Хоровод

Одним из основных жанров русского народного танца является хоровод. Это не только самый распространённый, но и самый древний вид русского танца. Не случайно основное построение хоровода — круг, его круговая композиция - подобие солнца, хождение за солнцем — «посолонь» берут начало из старинных языческих обрядов и игрищ славян, поклонявшихся могущественному богу солнца — Яриле.

Участники хоровода поют, движутся, приплясывают и разыгрывают действие. Пляска, припляс, игра и песня в хороводе неразрывно и органично связаны между собой, также хоровод объединяет и собирает большое число участников. В дальние языческие времена этот жанр русского народного танца носил культово-обрядовый характер, но постепенно он утрачивает значение язычески — культового действия. Появляются хороводы с новыми песнями. Которые отражают социальные, бытовые и другие темы.

Хоровод — русский бытовой танец, в нём существуют свои формы и правила исполнения, определённые отношения между участниками, подчинённые известному и выработанному материалу. Он превращается в самостоятельный жанр и становится украшением праздников русского народа. В хороводе всегда проявляется чувство единства, дружбы, товарищества. Участники его, как правило, держаться за руки, иногда за один палец - мизинец, часто за платок, шаль, пояс, венок. Все эти соединения, а, следовательно,

построения зависят от того, в какой местности исполняется хоровод, каково его содержание и под какую песню, быструю или медленную он исполняется.

Хоровод распространен по всей России, и каждая область вносит, что-то своё, создавая разнообразие в стиле, композиции, характере и манере исполнения. Любая фигура хоровода может иметь не одно единственное, определённое и постоянное назначение. Не меняя построения фигуры и рисунка, участники хоровода могли передавать различное содержание, настроение. На пример круг — это образ солнца, поклонение божеству – Яриле, но в круговом построении может разыгрываться и действие с трудовой, любовной и другой тематикой. Действие участников, выражение их характера, настроения, темперамента, отношения к происходящему совершенно различны, а круг как фигура остаётся неизменным. Существуют два вида хоровода — орнаментальные и игровые.

Орнаментальные хороводы.

Если в тексте песни, сопровождающей хоровод, нет конкретного действия, ярко выраженного сюжета, действующих лиц, то участники хоровода ходят кругом, рядами, заплетают из хороводной цепи различные фигуры – орнаменты, согласуя свой шаг с ритмом песни, являющейся для исполнителей лишь музыкальным сопровождением. Такие хороводы называются орнаментальными.

Неразрывная связь народного художественного творчества с жизнью народа, с его песнями, играми, танцами помогла созданию множества рисунков – фигур орнаментальных хороводов. Их замысловатые переплетения навеяны узорами русских кружевниц, резчиков по дереву, живописцев, и наоборот – тонкие узоры кружев, ажурная резьба по дереву и т.д. Иной раз как бы повторяют фигуры хоровода. Содержание песен, сопровождающих орнаментальные хороводы, чаще всего связаны с образами русской природы, с поэтическими обобщениями, коллективным трудом народа, его бытом.

Исполнение каждого орнаментального хоровода в народе, в быту отличается строгостью форм и малым количеством фигур. Весь хоровод чаще

всего состоит из нескольких фигур, которые органично переходят, переливаются, перестраиваются из одной в другую.

Игровые хороводы.

Если в песне имеются действующие лица, игровой сюжет, конкретное действие, то содержание песни разыгрывается в лицах и исполнители с помощью пляски, мимики, жестов создают различные образы, характеры героев. Перед зрителем игровой хоровод. В таких хороводах, которые иногда называют сюжетными, главным является разыгрывание содержания песни – раскрытие сюжета, столкновение характеров и интересов действующих лиц.

Песни, под которые исполняются игровые хороводы, называются игровыми или хороводными – игровыми. Больше всего тем для игровых хороводов содержится именно в них, отражающих жизнь и быт народа: трудовые процессы, любовная и сказочная темы и т.д. В отличие от орнаментальных хороводов в них рисунок проще, в нём нет такого разнообразия танцевальных фигур. Композиционно эти хороводы строятся по кругу, или линиями, или парами.

Мы разобрали основные, общие черты орнаментальных и игровых хороводов, которые характерны для этого наиболее древнего и популярного танца России. Но в различных районах существуют свои местные особенности исполнения хороводов, связанные с природными и климатическими условиями, со спецификой бытового уклада и труда, с характером человека. Эти особенности проявляются и в составе исполнителей (женские и смешанные хороводы), и в ритме, и в содержание песен, и, главное, в особой, присущей только данной местности манере исполнения.

2.2. Пляска

Пляска — наиболее распространенный и любимый сейчас жанр народного танца. Пляски создавались под влиянием окружающего мира и быта народа. Люди совершенствовали их многие десятилетия, оставляли в них только самое ценное и доводили до законченной формы. В древности пляски в основном

носили обрядовый, культовый характер, но со временем религиозное содержание стало уходить из плясок, и они приобрели бытовой характер. Не одно игрище, ни один праздник не обходились без плясок.

Пляска состоит из ряда отдельных движений — элементов, которые отличаются характерной манерой исполнения, имеют русский национальный колорит и отражают отдельные черты характера танцующего человека. Кроме того, каждое движение в пляске наполнено смыслом, и с помощью пластики исполнитель выражает свои чувства, раскрывает содержание пляски, создает тот или иной художественный образ. Все исполняемые движения подчинены ритму и темпу, а также характеру музыкального и песенного сопровождения. Все движения связаны воедино содержанием и сопровождающей мелодией. Пляской можно выражать различные состояния человека, но это, прежде всего радость, здоровье, сила, выход энергии исполнителя.

Пляска родилась в хороводе и вышла из него, разорвав хороводную цепь и предоставив простор фантазии и индивидуальному мастерству танцующего человека, усложнив техническую основу, создав свои формы и рисунки, заменив хороводную песню плясовой и различным музыкальным сопровождением.

У исполнителя русской пляски очень выразительны руки, голова, плечи, бедра, лицо, кисти рук, пальцы и т.д. Пляска даёт возможность раскрыть личные, индивидуальные черты характера - показать свою манеру исполнения («выходку»). Каждый исполнитель может проявить в пляске свою изобретательность, мастерство, профессионализм, щегольнуть сложным, виртуозным коленом. Исполнять пляску может каждый. Она отличается от хоровода более богатой и сложной лексикой танцевальных движений. Пляска включает в себя сильные технические дробы, «верёвочку», «гармошку», различные присядки, хлопучки, припадания, верчения и другие колена. Помимо обогащения лексики пляска даёт возможность для усложнения и разнообразия рисунка: лихие выходы парней, задорные проходки девушек,

перебежки, разнообразные переходы и т.д. — всё это создает новые рисунки и построения присущие только пляске.

Существует много видов русской пляски. Вот наиболее распространенные, устоявшиеся, имеющие вековые исполнительские традиции и прочно вошедшие в быт русского человека: одиночная (сольная) пляска, парная пляска, перепляс, массовый пляс и групповая традиционная пляска.

Групповая традиционная пляска.

В групповой пляске может участвовать много народа, но чаще её состав ограничивается сравнительно небольшой группой исполнителей. В некоторых случаях групповая пляска имеет постоянный состав исполнителей, и, если кто-либо из участников отсутствует, пляска не получается, а ввести нового человека взамен отсутствующего бывает трудно - он может перепутать весь рисунок. Как правило, групповая пляска имеет установленное построение. Она вобрала в себя многие фигуры хороводов, в некоторые групповые пляски вошли фрагменты одиночных или парных плясок, перепляса. Типичные и наиболее часто используемые фигуры групповых плясок приводятся в приложении.

В каждой области есть своя традиционная, самобытная пляска, и поэтому групповые пляски часто называют традиционными или областными. Несмотря на обязательное выполнение общего рисунка пляски, различных переходов, создание образа и т.д., групповые пляски дают исполнителям возможность показывать также и своё индивидуальное мастерство. В групповых плясках сохраняется элемент импровизации, но в меньшей степени, чем в индивидуальной пляске или переплясе.

Групповые пляски создавались на основе народных традиций, с учётом особенностей местной манеры исполнения, обычаев и бережно передавались из поколения в поколение. В каждой групповой пляске есть своя определённая задача и своё содержание. На протяжении столетий народ сознательно старался не усложнять групповые пляски слишком виртуозными движениями. Это делалось для того, чтобы не утратить за этой виртуозностью главного — мысли, идеи. В конечном результате всё это и дало групповым пляскам долгую жизнь.

Глава 3. Выразительные средства русского народного танца

3.1. Русский народный танец.

Основные региональные особенности, отличия, манера исполнения

В Российской Федерации проживает множество народов, большая часть из них - это русские. Каждый край, регион, область имеет свою культуру. Каждый район, село, деревня толкуют обряд, игру, пляску и даже отдельные «коленца» по своему в соответствии с местными фольклорными традициями. В настоящее время русское население проживает во всех экономических регионах, на которые делится Россия. Таких регионов - одиннадцать.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ регион, куда входят Архангельская, Вологодская, Мурманская, Новгородская, Ленинградская, Псковская области, Карельская и Коми республика.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ регион, в который входят Ивановская, Тверская, Калужская, Костромская, Московская, Орловская, Смоленская, Тульская, Ярославская, Владимирская, Рязанская области.

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ регион включает в свой состав Нижегородскую, Кировскую области, Марийскую, Мордовскую, Чувашскую республики.

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ регион, включающий в себя Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Тамбовскую области.

ПОВОЛЖЬЕ с Астраханской, Волгоградской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областями, Республиками Башкирия, Татария, Калмыкия.

СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ регион с Краснодарскими и Ставропольскими краями, Ростовской областью, республиками Адыгея, Дагестан, Кабардино - Балкария, Карачаево - Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия.

УРАЛЬСКИЙ регион с Курганской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Пермской областями.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ регион, куда входят Алтайский край, Алтайская республика, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская области.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ регион, включающий в себя Красноярский край, Хакасскую республику, Таймырский и Эвенкийский автономные округа, Иркутскую и Читинскую области, Бурятскую и Тувинскую республики.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ регион, куда входят Приморский и Хабаровский края, Амурская, Камчатская, Магаданская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ, Якутия.

КАЛИНИГРАДСКАЯ область имеет статус свободной экономической зоны. Каждый регион и входящие в него области отличается друг от друга географическим расположением, а отсюда, следовательно климатом, экономикой, бытом, культурой, составной частью которого является народно-художественное творчество. В музыке выразительное средство — сочетание звуков и ритмов, в поэзии — слова, в живописи — сочетание красок, света и тени, пластика же человеческого тела — выразительное средство. Эмоциональное воздействие танца на человека очень велико. Не является исключением и русский народный танец. Как и каждый народ, русский является страстным хранителем своего искусства, своих обычаев, обрядов, песен и частушек, игр и танцев.

Танец — душа народа, и рождается он в человеческом теле; через движения этого тела мы можем его понять, почувствовать и искренне полюбить.

Русские народные танцы очень разнообразны. В них нашли свое отражение глубоко укоренившиеся в народе традиции, тяготение народа к раскрытию переживаний личного и общественного характера. Танцы, связанные с жизнью народа, отображают его мысли и чувства по средствам композиции и находятся в непрерывном изменении и развитии.

Русский народный танец в каждом регионе отличается только ему свойственной лексикой, приемами, манерой и стилем исполнения сложившихся ярких и замысловатых коленец, выразительных положений и переплетений рук в сочетании с четким ритмом, оригинальным рисунком, источником появления которого может служить все, что нас окружает: природа, труд, быт, народное художественное творчество.

Основными выразительными средствами русского народного танца

является лексика и рисунок, а также танец отличается сочетание талантливой импровизацией с народной традицией, богатством хороводов (орнаментальные, игровые), кадрилей (линейные - двухрядные, квадратные - угловые), импровизированных плясок (мужская, женская, парная, парно -массовая), движений и коленец, получивших свои названия от рисунка или построения «воротца», «круговушка», «звездочка», «цепочка»; быт и трудовой процесс дали такие названия «веретено», «косари», «сапожники», движениям - «веревочка», «гармошка», «моталочка» и т.д. Наблюдения за жизнью животных и птиц нашли свое отражение в фигурах и танцах: «Змейка», «Селезень», «Гусачок», «Журавель», «Лебедушка» и т.д. Среди танцев встречаются и такие, в которых фантазия народа обращается к природе или ее явлениям: «Солнышко», «Репей», «Капуста», «Метелица», «Мак». Художественные приемы танцев навеяны процессом ткачества, вышивки: «основа», «челнок», «петелька», «сновуха», «узелок». Отражение семейно-бытового уклада, связанного с отношениями между мужчиной и женщиной, их имена послужили основой для названия танцев: «Негодяй», «Дрема», «Спиря», «Тимоня», «Норушка - Параня». Свадебный обряд отличается богатством танцев. Здесь встречается «Танец жениха», «Таней невесты», характера их исполнения: «Суматоха», «Шалынья» и т.д.

За многолетнюю историю таких танцев создано множество, сосчитать их невозможно, но зато они образуют широкое поле деятельности для создания на основе изучения и обработки этнографического материала сценического танца.

Русский народный танец — явление синкретическое, он ограниченно связан с пением и игрой, музыкой и костюмом, лексикой и рисунком.

В общерусском танцевальном фольклоре сложились и получили повсеместное распространение определенные традиционные формы танцев: хороводные, кадрилиные, плясовые, сюжетно-тематические. Но в каждой зоне, в каждом конкретном регионе они имеют свои разновидности. Так, например, север с его суровой природой. Одеваются северяне тепло, оттого пляски здесь степенные, спокойные. Для северных областей характерно подчеркнутое

чувство собственного достоинства в манере исполнения плясок и хороводов. Движения у танцующих как бы стелющиеся по полу, «прилегающие», без отрыва подошв. Голова поворачивается и наклоняется вместе с корпусом. Медленные хороводы называются «ходечи» или «ходюги».

В регионах среднерусской зоны имели широкое распространение уникальные хороводы «с рассуждением», т.е. применением особых жестов, исполняемых в строго определенной последовательности.

Пластический стиль Белгородской области сформировался под воздействием характерных для всех южнорусских стилей, условий труда, природных особенностей, обычаев, обрядов; под влиянием других национальных культур. Одним из таких факторов является народный костюм. У женщин этого региона головной убор — «сороку» — носят только с выпрямленной осанкой. На грудь надевается — «грибатка», вышитая бисером на тесьме; на шею мелкие бусы. На поясе особым образом собирается «понева». Надевающая такой костюм женщина должна особым образом держаться, иметь определенный эмоциональный настрой, который в свою очередь, влияет на пластику и манеру исполнения. По манере исполнения русские танцы многообразны. Отношения северян в танце - как в быту, «полуофициальные», девушки на ухаживания парней почти не реагируют, лишь мимолетные взгляды из-под опущенных ресниц выдают их интерес к партнеру.

А средневожские «молодцы» и «девицы» танцуют манерно, показывая значения «тонкого городского обхождения». Очень любопытна походка основных шагов в отдельных ярославских, костромских, рязанских местных танцев. С годами мода прошла, а где-то в глухих местностях осталось. «Прихрамывание» стало традиционным. И до сих пор отдельные ярославцы, костромичи, рязанцы пляшут под «Козули» с прихрамыванием.

Русский танцевальный фольклор богат различными местными стилями. Для каждой местности присущ свой традиционный набор средств выразительности, сообщающий местный колорит фольклорному танцу. Взять хотя бы для примера кадрилиные формы танца. Композиции северных ланце и кадрилией

кажутся однообразными, перенасыщенными «длиннотами». Кадрили средних областей России, например Московские, Тверские имеют различные плясовые приемы. Исполнители в них сохраняя традиционный рисунок, создают свои оригинальные композиции, показывают оригинальное мастерство. Четкие дробы девушек и лихи присядки, «коленца» парней являются украшением. Для таких последних фигурах. Ивановские, Шуйские кадрили пластичны, грациозны. В них проявляются качества, свойственные потомственным ткачам, имеющие дело с тончайшими нитями, изысканными узорами. В самарских кадрилиях наблюдаются элементы соревнования танцующих пар и отдельных исполнителей, например «Похвистневская кадриль».

Старинные уральские и сибирские кадрили славятся элегантностью композиций, своеобразными соединениями рук в паре, особой пластикой.

В Сибири на протяжении многих десятилетий создавалась своеобразная и интересная по манере исполнения, стилю и характеру песенная и танцевальная культура, основанная на трансформации старинных русских хороводов и плясок, забав и игр, завезенных в Сибирь переселенцами из разных областей Европейской части России. В праздничные гуляния и игрища вливался поток мудреных кадрилей, виртуозных плясок, лихих переплясов, что говорит о многообразии танцев, привезенных переселенцами. Но богатая танцевальная культура переселенцев в новых природных условиях, бытовых условиях перетерпела значительные изменения. К примеру, тяжелая валенная обувь, теплая одежда вызвали появления своеобразного шага с каблука, тяжеловатой походки, разнообразных мелких дробей. Прыжки, практически, отсутствовали, присядка встречалась редко и то с хлопущкой.

Суровый климат Сибири оказал большое влияние не только на манеру исполнения, но и на композиционную структуру танцев. Долгая зима, короткое лето с огромным количеством мошкары мало способствовали проведению досуга на открытой местности. Поэтому возникли «маленькие» сибирские хороводы, которые можно было водить в избе. Еще одной причиной было малое количество дворов в сибирских деревнях. Отсюда широкое распространение

получили такие виды плясок, как одиночная, парная, перепляс, групповые пляски («Пятера», «Шестера», «Четверка») с наибольшим количеством участников. В более позднее время появились кадрили и польки.

Для всего сибирского региона характерны переплясы типа падебаск, тройной шаг, «гармошка», «ковырялочка», припадание, мелкие дробы, движения импровизационного характера.

Наиболее характерные для сибирского танца фигуры: хождение по кругу, «змейка», «крест», «ручеек», «прочес», «стенка на стенку», а так же вращения парами. Интересны движения рук в парно-массовых танцах, особенно в момент вращения. Все движения в плясках исполняются с чуть присогнутыми коленями. Обычно танец заканчивается притопом правой или левой ноги с обязательным поклоном.

Глава 4

Музыка и костюм в русском народном танце

Музыка — душа танца. Она является одним из его выразительных средств, отражает темперамент, чувство ритма, национальные черты и особенности её создателя (народа). Народная музыка насыщена энергией, внутренней силой, удалью и задором, в медленных танцах отличается выразительностью и напевностью. Долгое время в народном быту танцы были связаны с песнями и исполнялись под них. Но постепенно стали появляться танцы, исполняемые только под музыку.

Поскольку каждый народный танец имеет множество вариантов, то и музыка меняется от танца к танцу. Традиционные народные мелодии имеют в основе двух - и трёхдольную метрическую структуру. В каждом танце музыка должна соответствовать сюжету, рисунку, лексике и костюму.

Костюм и народный танец находятся в постоянной зависимости друг от друга и сопровождают человека в течении всей его жизни. КОСТЮМ — это не только чисто внешняя форма танца. Он органически связан с содержанием танца, является его «визитной карточкой».

Русская народная одежда, и в особенности женская, многообразна, отличается высоким, художественным вкусом и сохранилась в основных чертах крестьянской среде до начала XX века. Она делится на 2 комплекса: северный — сарафанный и южный — поневный, а каждый комплекс — на девичью и женскую, одежду зажиточных крестьян и бедноты. Это деление основано на том, что в среде северных великороссов и девушки, и женщины носили сарафан, на юге же сарафан был преимущественно девичьей одеждой, а замужние женщины носили поневы. Внутри этих двух основных групп одежда имела свои особенности покроя, цвета, узора не только в каждой губернии, но и в отдельных уездах, селах. Севернорусский женский костюм состоит из рубахи и сарафана. Рубаха могла быть как с вышивкой красным, так и гладкой белой из батиста или кисеи. Покрой женской рубахи одинаков для всех великороссов и шьется из прямых полотнищ холста с не выкроенными проймами. На плечах вставляются прямоугольные куски ткани — полики, а под мышками, для свободного движения руки — квадратные ластовицы. Полики и ластовицы часто делают из кумача. Квадратное отверстие, образуемое верхними кройками переднего и заднего полотнищ рубахи и боковыми кромками поликов, собираются у шеи в густые сборки и обшиваются узкой полоской ткани.

Сарафаны имели несколько типов. Глухой косоклиный сарафан, косоклиный распашной сарафан со швом спереди, прямой сарафан.

Девичий головной убор отличался от женского тем, что вверх головы оставался открытым. Он повсеместно имел вид тканевой полоски или ленты, повязанной вокруг головы. Волосы заплетались в одну косу, и украшали ее лентами и нарядными косниками. Севернорусскому женскому костюму были свойственны вышитые украшения, колорит которых отличался сдержанностью, сочетанием белого и красного цветов с добавлением синих, зеленых, желтых вкрапин.

Южнорусская женская одежда состояла из длинной холщевой рубахи с косыми или прямыми поликами, подпоясанной тканевым поясом, и паневы из клетчатой шерстяной ткани, обычно изготавливавшейся самими крестьянами.

Женщины носили сложный головной убор, который назывался кичка (сорока), состоявший из нескольких частей и нередко имевший форму рогов. Западнорусская женская одежда включает в свой состав особого вида паневу или полосатую юбку (андарак). По покрою, по преобладающей расцветке (более светлой), характеру орнамента эта одежда сближается с одеждой украинцев и особенно белорусов. В качестве основного головного убора был полотенчатый головной убор. Русский мужской костюм по сравнению с женским более устойчив и однотипен в старых и новых разновидностях, и имеет очень незначительные различия по регионам.

Мужской костюм состоял из рубахи, штанов (порты), головного убора и обуви. Часто дополнялся пиджаками или жилетками. Мужскую рубаху можно разделить на четыре типа: туникообразную; с прямыми поликами; с узкими нашивками на плечах; на кокетке.

Верхней одеждой у россиян были разнообразные свиты, шубы, полушубки, кафтаны (зипуны, балахоны, сермяки), имеющие множество вариантов. Шили ее из грубого домотканого сукна, но с распространением промтоваров — так же и из фабричных тканей, несколько меняя крой и отделку.

На голове носили шапки разных фасонов (треухи, малахаи, кубанки, папахи). В конце XIX века распространились матерчатые картузы с козырьком.

Наиболее распространенной обувью русских мужчин были лапти. Лапти были основной обувью бедняков, а так же служили рабочей обувью. В южнорусских районах их надевали во время праздников.

По технике плетения лапти делятся на косого, прямого и смешанного плетения. Праздничной обувью крестьян были сапоги. У женщин — ботинки и туфли.

Глава 5. Сравнительный анализ танцевальной культуры регионов России

5.1. Самобытность хореографического текста

Одной из главных особенностей русского народного танца является то, что Россия очень большая страна, в которой климатические условия,

географическое положение, трудовая деятельность сыграло очень важную роль в народном творчестве, культуре, танцевальном искусстве.

Танцевальное искусство в каждом регионе отличается свойственной только для этого региона манерой исполнения, лексикой, приемами, стилем исполнения, выразительностью положений рук, оригинальным рисунком.

Для определения самобытности хореографического текста предлагается рассмотреть три области: Архангельскую, Тамбовскую, Иркутскую и Кубанский край. Все эти субъекты находятся в разных краях большой страны, где климатические условия и трудовая деятельность сильно отличаются друг от друга. Архангельская область одна из самых северных областей России, с суровой природой, холодным прохладным летом, что заставляет жителей населяющих Архангельскую область, заниматься оленеводством, охотой, рыболовством, одеваться в теплую одежду. Все это накладывает отпечаток на танцевальное искусство, которое имеет общие черты с танцевальным искусством многих областей России, но отличается манерой исполнения движений, положением рук в танцах, бытующих в данной области.

С давних пор здесь распространены хороводы. Манера исполнения очень спокойная, степенная. Пляски здесь так же очень спокойные. Характерны лаконичные движения, сдержанность, под которой скрывается темперамент. Танцующие переступают с ноги на ногу, не отрывая подошв от пола, как бы скользят, головы иногда слегка наклоняют. Пляску украшают размеренные движения рук. Плавность и строгость движений, медленный поворот головы вместе с корпусом характерны для девичих плясок. При исполнении дробей корпус остается неподвижным.

Пляски юношей отличаются большой подвижностью, свободой и энергичностью. Они много дробят, иногда в свой танец включают небольшие прыжки и подскоки. Реже встречаются присядки и хлопущки.

Заселение Кубанского края в силу исторических событий крестьянами Центральной России, жителями южнорусских народов, северных губерний, черноморскими, донскими и запорожскими казаками, военное воспитание и

служба их вблизи от городских племен не могли не повлиять на хозяйственно-бытовой и жизненный уклад, обычаи, обряды, искусство и культуру, появление самобытных военных игр, танцевальное искусства, которое отличается от искусства других областей России синтезом разносторонних танцевальных движений, характером и манерой исполнения, композицией и тематикой, вобрав в себя пластические мотивы украинцев, русских, горцев, привносят в них боевой дух и элементы гимнастики.

В танцах Кубанского края внутренняя сдержанность, мужественность, широта, лихость и ловкость мужчин сочетаются с удалью, веселостью, пластичностью и грациозностью женщин, непринужденная манера держаться сочетается с уверенностью. Здесь лихие скачки, рубки на клинках, высокие прыжки и движения на полу мужчин перебиваются замысловатой дробью, степенностью, необычайной легкостью поступи и движениями рук у женщин. Стойкость, смелость и мужество казаков сочетаются с задушевной грустью проводов или ожидание казачкой любимого из похода, в танцах — ее не легкая жизнь, связанная с воспитанием детей, выполнением работы по хозяйству, радостью встречи любимого из долгого похода. Танцы Кубани имеют свои особенности в положении рук, в танцевальных движениях.

Территория Тамбовской области расположена в Центральной части среднерусской лесостепи. Здесь широкой полосой проходит Окско-Донской водораздел, граница лесостепи и леса, подзоны северной и типичной лесостепи. В древности на этих землях жили различные народы — мордва, сарматы, половцы. В XVII веке земли будущей Тамбовской области вошли в состав Московского царства и были заселены русскими, основавшими там ряд крепостей (в том числе Тамбов). В этот период тамбовские земли подвергались набегам крымских татар. Огромное влияние на культуру Тамбовского края оказала Мордва. Народный костюм, характерный для жителей Тамбовщины, практически полностью соответствует мордовскому национальному костюму, который удалось реконструировать по материалам средневековых захоронений. В XVIII веке была образована Тамбовская губерния, существовавшая до 1928

года. Она развивалась под влиянием культуры соседних областей, связанной с определенным временем года, трудовой, семейно-бытовой, художественной жизнью человека. Здесь для танцев характерны свист, подголоски, открытые руки с пальцами, собранными в кулачки, которые слегка покачиваются, хлопки в ладоши с резким раскрыванием рук в стороны, покачивания корпуса из стороны в сторону без изменения положения рук. Наряду с движениями, присущими только мужскому или женскому танцу, можно встретить на Тамбовщине движения, не характерные для женщин — хлопушки и присядки по первой параллельной позиции.

Танцевальная культура Сибири складывалась на основе общерусской народной хореографии, т.к. население Сибири составляют переселенцы из Европейской части России. Сюда ссылались на каторгу, сюда уходили на промыслы и, следовательно, приносили с собой свою культуру, обычаи, обряды, традиции. Под воздействием климатических условий (морозная зима, жаркое лето), изменение быта, уклада жизни создалась своя неповторимая танцевальная культура, которая имеет только ей присущие особенности. Наиболее характерными для Сибири были хороводные пляски. Отличительной чертой хороводов являлась широта и мягкость движения рук, их положения в паре, когда исполнители стоят вполоборота лицом друг к другу с откинутыми корпусами. Танцующие высоко поднимают колени (особенно мужчины), как бы вытаскивают ногу из снега. Особая походка с носка на каблук или, наоборот, с каблука на всю стопу, но более «тяжелая». В исполнении хороводов движений не так много, но они оригинальны и подчеркивают особенность бытовых условий. Прыжки отсутствуют, присядки и положение «воротца» встречаются редко. Развитию широких движений и рисунков, требующих пространство, не способствовала теснота помещений. Зато очень развиты «дробки». Развитию мелких движений ни чего не мешало, и даже появились сольные пляски «дробки», «дробушки». Дробки составляли и основу парных переплясов, которые называются «немушки».

Типичным в Сибирских танцах являются кружение с чужими партнерами и

возврат к своим. Закинуты кверху головы, особенно у мужчин. Сопровождаются танцы обычно прекрасными старинными песнями и частушками.

5.2. Формы и содержание регионального номера

Форма и содержание танцевальных номеров не менее разнообразна и увлекательна чем лексическое и манерное исполнение номера.

Так, например, в Архангельской области с давних пор распространены хороводы двух видов. В одних участники становятся в круг и движутся по кругу; к ним относятся такие хороводы, как «мы капустоньку пололи», «Обойду ли я вокруг города», «Что не нов монастырь становится». Назывались такие хороводы «круг», «кружочки», «кружки». Другие хороводы не круговые, разборные на пары, назывались «косой столб», «застенок»; среди таких хороводов «Вниз по морю», «Из-под дуба». Не круговое построение — это ряды, движущиеся в одном направлении или наступающие один на другой, колонна расходящихся пар, описывающих восьмерку, зигзагообразные движения цепи.

Хороводы имели свои фигуры, которые носили областные названия. Так круг называется «шина», «улитка», «змейка», «кривуля». Здесь часто говорят, что хороводы не водят, а ходят. Отсюда и названия «Ходичи», «Ходецы», «Ходючи». Их называли медленными хороводами и торжественными шествиями.

Игровые хороводы, бытующие здесь бывают двух видов: круговые с солистками, разыгрывающими сюжет песни в середине круга, и не круговые, в которых участники разбиваются на пары. Вначале они движутся колонной друг за другом, выписывая восьмерку, затем выпрямляются в одну линию, и каждая пара самостоятельно разыгрывает сюжет песни. Этот вид хороводов характерен и широко распространен на Севере. Еще эти хороводы называют «игрища». К ним относится «Розочка алая», «Черничек», «Просо» и т.д.

Веселые хороводы «Корзиночка», «Змейка», «Капустка». В хороводах участвовала только толстая молодежь, девушки и парни. Замужние женщины и женатые мужчины являлись только зрителями. Характерным для хороводов

Архангельской области является то, что они никогда не соединялись с пляской, хотя пляска здесь также была распространена (она могла быть сольной и массовой). К таким пляскам относятся «Восьмерка», «Девятка» или «Восьмерка тройками», пляска «Рогульками», «Перепляс Топтуша» и др.

Для кадрилией Архангельской области характерно приглашение юношами девушек на танец. Встречаются кадрили, где на танец приглашает девушка. Кадрили исполняют по фигурам, которые, как и в большинстве кадрилией разных областей России, имели свои названия, специфические для Архангельской области. Например фигура «шеен» здесь называется «шиной», звездочку называют «колесом» и т.д.

Сочетание танцевальных движений и разных национальностей является спецификой кубанских танцев, которые проявляются в плясках «На горе калина», «Ночка», «Молодичка», «Варшавянка», переплясах, одним из которых является «Улица на улицу», в танцах — импровизациях «Гопак», «Казачок», «Барыня», в парно-массовых бытовых танцах «Метелица», «Галоп», «Орлица», в различных хороводах и плясках, кадрилиях, которые насчитывали от двух до пяти - шести фигур и исполнялись с достоинством, уважительным отношением молодых казаков к девушкам. Если юмор, шутка имели место в быту, на праздниках, гуляниях, то в кадрилиях - не допускались. Композиционное построение кадрили могло быть линейным и круговым.

Особое место занимают польки, имеющие самобытное название, композиционное построение и музыкальное сопровождение. Среди них полька «Катя», или полька в два бока, полька «Бабочка» и др.

В качестве примера в танцевальном творчестве Тамбовской области можно привести в пример хоровод «Русская коса» или «Расплетение косы», являющейся неотъемлемой частью свадебного обряда. Отображение трудового процесса распространено в пляске «Красны сновать», или «Основа», которая исполнялась во время рубки капусты, прополки льна, удобрения полей.

К наиболее распространенным пляскам на Тамбовщине относятся «Матаня», «Рассыпуха», «Русская», «Барыня», «Расстациха». Любили танцевать

с частушками «Досада», «Стадания», характерной особенностью которых было «не уступать друг другу» не только в исполнении незамысловатых движений, но и пении частушек, танцах в сопровождении песен «Стоял кустик кустовой», «Садик по садику», «Курушка-ряба», «Суббота», танце-игре «А мы просто сеяли», парных переплясах.

Любопытные пляски, исполняемые в быстром темпе, — парная пляска «Таратайка», полька «Трам-блям», для которой кроме быстрого темпа характерно и то, что в конце фразы, в последнем такте на первую восьмушку, участники выкрикивали «трам», на вторую — «блям».

Танцы Иркутской области отличались тем, что носят малую форму: тройки, пятерки, шестерки, восьмерки, каждая из которых сохраняет одну и ту же мелодию и композиционное построение. Малое количество участников в танцах зависело от самой жизни (в Сибири были не очень большие города, села или деревни, как в России, в заимки, состоявшие иногда из нескольких домов и находившиеся на расстоянии десятков километров друг от друга). Их название зачастую происходят от названия села. Например, «Восьмера» села Ухар, «Шестера» села Романова и т.д. Некоторые танцы исполняли только девушки, т.к. мужчины уходили на охоту. Были и парные танцы, где участвовали и девушки и юноши.

Наиболее характерными для Сибири были хороводы и пляски, отдельные фигуры которых напоминают кадрили, но в то же время они оригинальны и самобытны, встречаются Лансье, «ланце», Кадрили, или, как их здесь называют, «кадрелы».

Кроме вышеназванных в Сибири бытуют такие танцы, как «Звездочка», «Крест», «Ялань» (поляна), «Подгорка», «Полька с подпыром» и т.д. Среди хороводов, которые имели малую форму — «Маленькие хороводы», как их здесь называют, можно назвать «Метелицу», «Вдоль по улице метелица метет», «Веночек». Хороводы которые водились и игрались под песни: «Венчик мой венчик», «Китай - город», «Стоит девушка хорошенька», «Спелю, стелю подушечку» и др.

Заключение

Народный танец не музейное искусство прошлого, он не представляет собой что-то неизменное, застывшее. Все его виды-хороводы, пляски, переплясы — бытуют в народе, но они не застыли в своем развитии. Мы наблюдаем, как изменяется содержание танцев, видим, как они творчески перерабатываются и дополняются народом. Все эти дополнения и видоизменения отражают сдвиги, происходящие в социальной, бытовой и культурной жизни нашего общества.

Со временем целый ряд элементов перерождается, одни отмирают, другие возникают. Танец обогащается новыми движениями, обогащается его лексика. В нем появляются новые, как простые, так и сложные по технике исполнения движения. Но, к сожалению, очень часто происходит засорения русского народного танца чужеродными формальными схематическими движениями, акробатическими трюками.

Для сохранения чистоты областных особенностей языка необходимо как можно больше обращаться к традиционным литературным источникам, смотреть видеоматериал. Желательно все областные особенности сохранять в чистом виде, не смешивать с другими областями. Характерные черты оставлять традиционными.

Богатое традиционное наследие русского народа надо бережно хранить и творчески развивать. Но прежде чем развивать наследие, необходимо его знать, изучать. Региональные особенности русского народного танца надо учить, поскольку многие его по -настоящему его не знают. Лишь тогда будет возможно, все богатство и разнообразие красок русского народного танца, создать правдивые высокохудожественные образы русского человека.

Список используемых источников и литературы:

1. Богданов Г.Ф. Самобытность русского танца: учеб, пособие/ Г.Ф. Богданов.- М: МГУКИ, 2001. - 224с.
2. Бочкарева Н.И. Русский народный танец: теория и методика: учебное пособие для студентов вузов культуры и искусств/ Н.И. Бочкарева. - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2006. - 176с.
3. Заикин Н.И. Областные особенности русского народного танца: учеб, пособие / Н.И. Заикин, Н.А. Заикина; Орловский государственный институт искусств и культуры. - 4.1. - 1999. - 551с.: ил.; 4.2. - 2004. - 668с.: ил.
4. Климов А.А. Основы русского народного танца: Учебник для студентов вузов искусств и культуры. - М.: 1994. - 320 с., с ил.
5. Устинова Т. Беречь красоту русского танца. - Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» 1956г.
6. Палилей А.В. Сибирский русский народный танец: метод. рек. по изучению спецкурса для студентов хореографической специализации / А.В. Палилей; Кем.ГИК. - Кемерово

Составитель: балетмейстер О.А. Силакова

Ответственный за выпуск: зав. отделом
самодеятельного народного творчества
Е.Е. Карева