

ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА

Танцы народов мира

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ

Танец – это самый древний и богатый вид искусства: очень интересный, многогранный, яркий, несущий в себе огромный эмоциональный заряд. Танец – это красочное творение народа, являющееся художественным, специфическим отображением его многовековой, многообразной жизни. 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 там 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. Он воплотил в себе творческую фантазию людей, глубину их чувств.

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. 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. Бесспорно, что в создание и развитие народных танцев вложило свою фантазию и талант не одно поколение народа.

Танец помогает расширить творческий и личностный потенциал, избавиться от различных комплексов, исчезнуть страху перед публичным выступлением.

Итак, танец, это не только набор движений, соединённых между собой. Танец – это большое понятие, включающее в себя и разнообразные движения, и определённую композицию, и подходящую мелодию, и костюм, и идею. Без этих компонентов танец теряет смысл, перестаёт быть интересным для зрителя.

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.

Главная особенность народного танца как уникального явления заключается в том что, не имея конкретного автора, этот танец неизменно передается из поколения в поколения и является самой настоящей и самой узнаваемой визитной карточкой каждой национальности.

ВИДЫ РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА

Самым древним и богатым видом искусства является танец. Русский народный танец является одним из наиболее распространенных и древних видов народного творчества. Русский народный танец тесно связан с историей русского народа, с их традициями, верованиями и обычаями. Русский народный танец раскрывает духовную жизнь нашего народа и его быт, передает мысли, чувства, настроения, отношения к жизненным явлениям.

Россия отличается богатством и разнообразием танцев. Некоторым уже несколько столетий, некоторые появились не так давно. Народ, населяющий территорию современной России, знает русские танцы, названия которых у всех на слуху. Это «Сени», «Камаринская», «Воротца», «Плетень», «Четверка» и «Парная». Все танцы с такими разными названиями объединяет широта души и движений, удаль, умение радоваться жизни, гордиться своим народом, сохраняя при этом скромность.

К русским народным танцам относятся: огромные хороводы, задорные пляски и народные массовые гуляния, что были неотъемлемой частью ежегодных традиционных праздников, увеселительных программ и ярмарок.

Русский народный танец делится на два основных жанра - хоровод и пляска, которые в свою очередь состоят из различных видов.

ХОРОВОД

У многих людей при слове «хоровод» возникает одна ассоциация – плавное движение по кругу стройных девушек – «лебедушек», но хороводы исполняются в медленном, среднем и быстром темпе. Первые хороводы являлись языческим гимном Солнца. Основная фигура танца – хождение по кругу – символизировала наше дневное светило, а сам хоровод прославлял источник света и тепла, от которого зависел урожай.

Хороводы очень разнообразны в своих построениях, но начальной формой построения является круг. Песни, под которые исполняют хороводы, имеют различное

содержание и тематику. Участники хоровода стараются инсценировать содержание песни. В хороводе всегда проявляется чувство единения, товарищества. Участники хоровода держатся за руки или за платок, шаль, пояс, венок и ходят кругом, рядами, заплетают из хороводной цепи различные фигуры-орнаменты.

Исходя из содержания песни, хороводы с точки зрения хореографии делят на две основные группы, на два вида – орнаментальные и игровые.

Орнаментальный хоровод

Искусство орнаментального хоровода передавалось в общинах от старшего поколения к младшему. Он представляет собой последовательность сложных фигур – танцующие не просто ходят по кругу, они образуют затейливые спирали, ряды, расходящиеся и сходящиеся ряды под музыкальное сопровождение,

традиционное для данного региона. Содержание этого танца, прежде всего, отражает природные явления, коллективную жизнь народа, его труд и быт. Тесная связь народного художественного творчества с жизнью народа, с его песнями и танцами, помогла созданию множества рисунков – фигур хоровода. Замысловатые танцевальные переплетения навеяны узорами русских кружевниц, резчиков по дереву, живописцев. И наоборот – тонкие узоры кружев, например, часто повторяют вензеля хоровода. Изобретательности танцевального рисунка на Руси придавалось большое значение. Часто хороводник или хороводница специально сочиняли новые хитросплетения, чтобы придать танцу интерес и выразительность

Игровой хоровод

Русский игровой хоровод представляет собой один из видов народного театра, поэтому главной его задачей является раскрытие обрядового или художественного сюжета. Игровые хороводы обязательно сопровождаются песней. В подобном действии есть сюжет и действующие лица: исполнители с помощью мимики, пляски, жестов создают различные

образы и характеры героев. Чаще всего отражаются сказочные сюжеты или ситуации из повседневной жизни людей. Участники хоровода, изображая птиц и зверей, подражают их движениям и повадкам. Здесь практически не используются сложные рисунки, характерные для орнаментального хоровода – танцующие чаще всего стоят в кругу или рядами, создавая фон для основного игрового действия.

Фигуры хороводов

По содержанию, характеру, форме, времени русские хороводы делились на четыре группы: весенние, летние, осенние, зимние. Хороводы бывают сомкнутые (круг) и разомкнутые (линия на линию, змейка и т.д.).

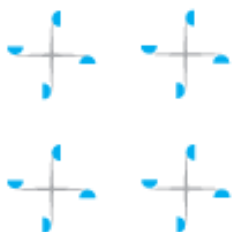
Хоровод распространен по всей России, и каждая область вносит что-то свое, создает разнообразие в стиле, композиции, характере и манере исполнения. Хороводы весьма разнообразны в своих построениях, но большинство хороводов являются круговыми.

Часто можно встретить двойной круг – круг в круге. Иногда танцующие образуют два круга рядом, а иногда эти круги как бы переливаются один в другой и движение их образует рисунок «восьмерка». Большие круги и маленькие кружочки – очень распространённая форма построения русского хоровода. Но движение хоровода не ограничивается круговым рисунком. Круг разрывается, образуются новые построения, новые рисунки – зигзаги, линии, спирали и т.д.

Каждый рисунок, каждое построение хоровода имеет свое определенное название, например: «круг», «воротца», «восьмерка», «колонка», «корзиночка», «карусель» и т.д. Эти определенные построения называются фигурами хоровода и являются составной частью.

«звездочка»

«звездочки»

«круг»; «коло»; «колесо» –
Смоленская обл.
«шина» –
Архангельская обл.

«двойной круг»
или «круг в круге»

«колонна»; «шествие» –
Архангельская обл.

«полу-круг»

«улица» –
Архангельская обл.
«стенка» –
Москва
«проулочек» –
Перь

«клин»

РУССКАЯ ПЛЯСКА

Сейчас наиболее распространенный вид русского народного танца это пляска. Танец представляет собой движения, которые с каждым тактом становятся все более разнообразными, что является характерной особенностью пляски. Русская пляска носит импровизационный характер. В каждом районе пляски отличаются по характеру и манере исполнения и имеют обычно своё название, происходящее от названия местности или плясовой песни.

В основе русской пляски лежало несколько характерных приёмов – шаг, хлопущки, присядка, коленца руками, коленца, исполняемые всем телом, дробь.

Одним из наиболее распространённых был шаг, состоявший из множества элементов, из приседаний, подъёма на цыпочки и др. Плясовой шаг мог сопровождаться

покачиваниями бедрами, что особенно было характерно для женской пляски.

Распространённым вариантом шага были дробушки, т. е. быстрые движения ногами на одном месте. Частым элементом русской пляски были хлопанье в ладоши, по телу и голенищу сапог.

Каждое движение в пляске не лишено смысла. Мужские пляски отличаются широтой, силой и размахом, а также вниманием к партнерше. Женские пляски характеризуются плавностью, задушевностью и грациозностью, а также эмоциями и задором.

ВИДЫ ПЛЯСОК

Одиночная пляска.

Исполняют как женщины, так и мужчины, показывая при этом все свое мастерство и изобретательность. Исполнитель через пляску передает все свои чувства и эмоции, воплощает образы.

Парная пляска.

Чаще всего парную пляску исполняют молодые девушка и парень. Ее содержание — это, как диалог влюбленных. Иногда это свадебные пляски, а иногда это лиричная постановка, отражающая в себе любовь, ревность и легкую обиду. В таком танце много чувств и буря эмоций.

Перепляс.

Это соревнование между танцорами в ловкости, силе и изобретательности. Каждый танцор показывает свою индивидуальность. Раньше в переплясе участвовали только парни, сейчас же участие принимают и девушки. Чаще всего перепляс исполняется под общеизвестные мелодии и песни. Сейчас также вошло в моду соревнование между целыми группами танцоров, когда несколько человек пляшут с одной стороны сцены и несколько с другой, но при этом задачи перепляса сохраняются.

Массовый пляс.

Здесь нет никаких ограничений, ни в количестве участников, ни в их возрасте. В массовом плясе могут участвовать как два человека – один против другого, так и тройки и четверки участников, танцующие друг против друга. Основная задача в массовом плясе – станцевать лучше, чем стоящий рядом участник. Исполнитель имеет право плясать с любым участником пляса, постепенно переходя от одного к другому.

Групповая пляска.

В групповой пляске состав ограничивается отдельной группой исполнителей, как большой, так и маленькой. Такие пляски имеют определенное построение. Групповые пляски очень богаты рисунками и фигурами, а также своим содержанием и сюжетом.

Пляски-импровизации

Большой популярностью пользуются и пляски-импровизации, это возможность показать танцору, свой характер. Танец не скован композицией, его характеризует полная импровизация. Зачастую эти танцы оказываются полной неожиданностью для зрителя, и для самого танцора.

Пляскам–импровизациям обучаются с детства и парни и девушки. Зачастую танцор не хочет повторять то, что делают другие, отсюда и разнообразие русских народных переплясов.

Игровые танцы

Существуют и игровые танцы, в основе их лежит наблюдательность за природой: «Пурга», «Метелица» или за животными: «Бычок», «Медведь», «Дергач». В своем исполнении игрового танца, танцор всячески показывает повадки зверей и придает им людские черты характера.

Боевая пляска вприсядку

Эта пляска была распространена по всей Руси. Необходимые для боя двигательные навыки и особенно выносливость, и тренированность, мужчины выработывали, постоянно практикуясь в плясе и бойцовских состязаниях.

Ряд различий в музыке и динамике не меняют исконный смысл и вид древнерусского боевого пляса. Белорусы пляшут вприсядку в танце трепак. Украинцы в гопаке, казачке и гонте. Русские:

1. Лунёк (не дошёл до нашего времени).
2. Буза (присядка лишь изредка).
3. Русский (пляшется в одиночку и на пару, существуют варианты, где присядки мало).
4. Барыня (пляшется с девушкой, которую стремится отбить другой плясун, существует вариант без присядки).
5. Яблочко (военно-морской пляс, поздний вариант восточнославянского пляса в присядку. Пляшется в одиночку в кругу и на пару с соперником).

КАЛИНКА

Танец "Калинка" основан на народных движениях. Иногда "Калинка"

Иногда "Калинка" становится синонимом импровизационной русской пляски, где используются традиционные приемы танца вприсядку, хоровода и других элементов. Движения состоят из величавых движений по кругу с разводом рук в разные стороны. Русские пляски совмещают юмор со смехом, кувыр-ки с прыжками,

все, что на фоне красочных костюмов смотрится действительно грандиозно. Значительным является факт, что в каждом русском национальном танце можно проследить 2 начала – женское и мужское. Мужчине свойственна энергичность и мужество, а женщине – величие и гордость.

КАМАРИНСКАЯ

В основе танца лежат шаговые движения. Нога ставится то на пятку, то на носок. Этот элемент получил различные обозначение: выкаблучивание, притоптывание (сбивание грязи с сапога). Руки "в боки", затем раскрываются в разные стороны. Также присутствует элемент присядки, подскока, верчения и хождения по кругу. Во время пляски танцор хлопает в ладоши, по животу и по пяткам.

БАРЫНЯ

Барыня — русский народный танец, а также музыка, под которую этот танец исполняется. Общий настрой танца задорно-иронический (шутливый). При парном исполнении танцор и танцовщица танцуют попеременно (перепляс), как бы соревнуясь между собой. В основе танца лежал конфликт между "барыней" (помещицей) и "мужиком" (крестьянином). Танцовщица выражала величавость, а танцор — ловкость и удаль. Во время танца рефреном звучит фраза: « Барыня-барыня, сударыня барыня! »

Барыня – русский народный танец

БЫЧОК

Бычок — традиционный белорусский и русский танец. Темп умеренный или быстрый. Известен в нескольких хореографических вариантах: наиболее древний близок к хороводам, в которых танцоры имитировали бодания бычков; поздние приближаются к кадрили; встречаются сольные импровизированные варианты.

Русские «Бычок» танцуют под звуки балалайки и песню того же названия.

КАДРИЛЬ

От традиционных плясок кадриль отличает своеобразное построение и четкое разделение на пары и фигуры. Свои корни кадриль берет от французского салонного танца. Русская кадриль включила в себя множество фигур и рисунков из русских хороводов и плясок. В кадрили принимает участие только четное количество пар, но их число не ограничено.

Часто в кадрили исполняются частушки, либо всеми одновременно, либо по очереди, передавая эстафету от одного к другому. В кадрили каждая фигура отделяется одна от другой, как правило, музыкальными паузами, притопами, хлопками или поклонами.

Исполняются они под песни или под гармонь, причем каждой фигуре обычно соответствует своя песенная мелодия. В некоторые фигуры кадрили вошли элементы таких видов русской пляски, как «Одиночная» и «Перепляс». Так, во многих кадрилях, особенно у вторых ее фигур, появились названия «Под барыню», «Перепляс», «Топотуха с переплясом», «Камаринская» и другие, в которых участники показывают свое индивидуальное мастерство. Конечно, они не исполняют перепляс или сольную пляску полностью, но показ своей индивидуальности, своего мастерства исполнения в этих фигурах обязателен.

Построение танцевальных фигур в кадрили многообразно. Существуют сотни различных вариаций переходов и танцевальных рисунков в танце, но, несмотря на это можно выделить три группы по форме построения. Круговая форма, линейная форма (в два ряда) и квадратная форма (угловая).

Круговая форма, линейная форма (в два ряда) и квадратная форма (угловая).

Круговая форма, линейная форма (в два ряда) и квадратная форма (угловая).

ТРОЙКА

Тройка – русский народный танец, где мужчина танцует с двумя женщинами. Русское слово «тройка» означает конную повозку, в которую запряжено три коня. Танцоры имитируют скачущих лошадей, везущих салазки или повозку. Этот танец входит в репертуар практически всех российских танцевальных ансамблей. Подобные народные танцы известны и у других славянских народов, например, в польском фольклоре – танец Тройак.

ЯБЛОЧКО

Танец «Яблочко» считают «матросским». Его танцуют на одном месте с заложёнными за спину руками. Существует версия, что танец «Яблочко» появился как синтез кельтского хорнпайпа и русских народных плясок. Российские матросы переняли в портовых кабаках от плававших на британских кораблях матросов-ирландцев.

НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ ОБСКИХ УГРОВ

Из всех финно-угорских народов Севера можно выделить танцевальную культуру обских народов. Народные танцы обских угров – ханты и манси,

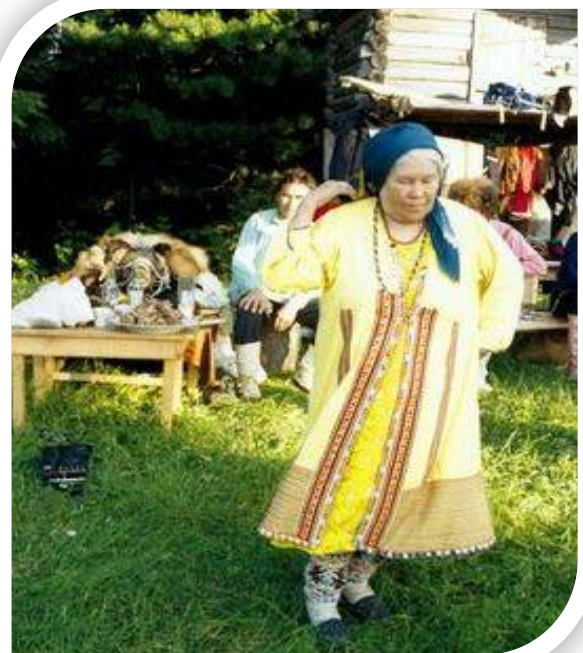
проживающих на огромной территории по берегам рек Оби, Иртыша и их притокам, относятся к самой архаичной хореографической культуре из всех финно – угорских народов.

Танцы обских угров подразделяются на «обрядовые» (танцы в обряде), которые имеют ярко выраженный сюжет и менее подвержены

импровизации, а также игровые импровизированные танцы-пантомимы, наполненные своеобразной пластикой, подражательным характером, т.е. инсценировкой: «Охота на белку», «Охота на лису», «Охота на медведя».

Танцы обских народов под бубен и варган связаны не только с бытовым укладом народа, верой в богов и идолов, но и с мистическими представлениями (движениями звезд, Солнца, Луны), с изобразительно–подражательной темой животных, птиц, зверей (оленя, журавля, утки, гагары, совы, лося, лисы, зайца, медведя и т. д.).

Учиться танцам девочки начинали с шести лет, плясали на традиционных медвежьих игрищах. По поверьям – не умеешь танцевать, значит, встреча с хозяином леса неизбежна.

Танцевать нужно обязательно в платке – чтобы медведь не узнал танцоров, в специальной хантыйской обуви – нирах.

Древние финно-угры танцевали прямо в чумах, сидя, именно поэтому в танце преобладают движения согнутых рук. Во время уличных танцев угры имитировали движения зверей, птиц и деревьев.

В исполнительском мастерстве народной хореографии обских угров есть понятия пал як – высокий танец (во весь рост) и лэл як – низкий танец (исполняется во время приседания). И чем ниже танцует мужчина, тем выше его мастерство.

Традиционные танцы народов Севера, как правило, начинают женщины после очистительного ритуала, связанного с обрядовым действием – «прощанием с медведем». Мужчины заняты игрой, единоборством, бросанием лассо, скачкой с луками, палками показывают свою силу, выносливость, ловкость и меткость. Праздник медведя всегда заканчивается танцами семи тетеревов, семи уток-широконосок и др. Танец манси имеет общие корни с танцевальной традицией хантов. Наиболее распространённым танцем среди ханты и манси в современный период является женский танец «Куринька».

Классификация танцев:

1. Функции танца (обрядовые, развлекательно-бытовые, игровые, художественные);
2. Содержание танца (пластическое отражение различных сторон окружающей действительности);
3. Количественный состав участников (сольные, парные, коллективные, коллективно-парные и т. д.);
4. Гендерный принцип (мужские и женские);
5. Лексико-языковые особенности (варианты пластической «орнаментики» - вращений, переплетений, перемещений, смены мест и др.).

УКРАИНСКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ

Украинский народный танец, также как и другие виды народного творчества, развивался на протяжении всей истории украинского народа. В нем нашли свое отображение радость творческого труда, героизм борьбы и величие побед, задорная веселость, мягкий юмор и другие черты, присущие украинскому национальному характеру. Танец Украины – то задумчиво лиричен, то неудержимо весел, скромен и нежен.

Как и у большинства народов на Украине тоже существуют купальские обряды с их весенними играми и забавами, рождественские праздники с колядами и щедринками и др. Хороводы вокруг майского дерева «Маринонька», в котором девушки плетут венки, гадают, и рисунок танца напоминает хитроумные переплетения венка. Все эти пляски известны под общим характеризующим названием – "Веснянка". В них наряду с девичьими хороводами имеются и пляски ряженых. Удалы пляски парней с девушками вокруг костра и т.д.

Для благородного поединка бытовал танец под названием «Казак». Это был импровизационный танец – один человек принимал вызов другого, и они начинали «выпрыгивать», «делать выкрутасы», «вырезать голубцы», «забивать гопака» и «садиться гайдука» – кто кого перетанцюет.

Подобным «Казака» танцем был «Гайдук». Его описание приводит польский этнограф Казим-Владислав Вуйцицкого: «Четыре молодца, положив шапки на землю по прямой линии, начинают танцевать. Каждый из них делает различные отскоки и приседания вокруг своей шапки». Без сомнения такой танец требовал немалого выучки, физической силы и выдержки!

ГОПАК

Вершиной же, карточкой танцев Украины, является гопак. Это был воинственный танец запорожских казаков, и первоначально плясать гопак разрешалось только мужчинам. Характерной чертой является демонстрация силы, ловкости, героизма и благородства. Часто изображались в гопаке целые сцены боя, походов. О танцующем гопак казаке в народе говорили: "Казак пляшет, как на коне скачет".

Танец импровизационного типа. Мужчины исполняли акробатические этюды в воздухе, а также другие специфические движения, такие как приседания, чтобы доказать свою мужественность и героизм. Этот стиль движений в танце и дал название гопаку – из-за украинского слова "гопати", то есть "прыгать".

Общая структура танца развивалась, в том числе

путем возможности участия в нем девушек. Двигаясь парами по кругу, парни соревнуются в ловкости. Девушки их поощряют к новым трюкам, а затем танцуют лирическую часть. В финале гопак вновь бурный, искромётный и темпераментный. К специфическим чертам гопака следует отнести шпагат

в прыжке ("разножка"), когда ноги и руки разносятся в разные стороны. Также присутствует фигура «ползунок», когда танцор в присядке опирается сзади на руки и выбрасывает ноги вперед, перемещаясь по сцене.

Сегодня, гопак изменил свой вид, чтобы соответствовать более современному восприятию танцев. Теперь он не является только чистой сольной импровизацией. Большинство танцев исполняется в унисон группой мужчин и женщин. Акробатический аспект гопака исполняется в основном солистами-мужчинами.

БЕЛОРУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ

Беларусь на протяжении долгого времени входила в состав различных государств, но, несмотря на это, сумела выработать свою неповторимую танцевальную культуру. В танце, в художественном образе проявляется чувство красоты жизни, воодушевленность, темперамент, характер и основные черты народа.

Каждое значительное событие в жизни сопровождалось танцами, ни один праздник не мог без них обойтись, будь то: свадьба, колядки, купала, зажинки, дожинки и т.д. Белорусские народные танцы можно разделить по циклам, соответствующие четырем периодам года. Зимой самое яркое событие - колядная неделя и святвечера, весной -

Масленица, летом - Купала, осенью - Дожинки. Самым ярким и простым белорусским танцем является хоровод.

Музыкальное сопровождение таких танцев никогда не обходилось без бубна и скрипки, иногда ансамбли использовали гармонь и цымбалы. Иногда к музыкальным инструментам добавлялось исполнение многочисленных колоритных частушек, которые сопровождали танец. Такие атрибуты белорусского танца делали его еще более энергичным и жизнерадостным.

Самые известные народные танцы Беларуси: «Лявониха», «Юрочка», «Чарот», «Бульба», «Дударыки», «Крыжачок», «Лянок» и другие. Все перечисленные танцы считаются парными и по своей стилистике схожи между собой. Основные отличия заключаются в смысловом контексте, каждый танец несет свою историю и эмоциональную окраску, но при всем при этом энергичность, динамика и веселье сохраняется в каждом народном танце.

