Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств «Гармония»
г. Волжского Волгоградской области

Доклад
«Формирование традиционной танцевальной и музыкальной культуры смоленской области»

Подготовили
преподаватель отделения
хореографии Куроченко
Светлана Александровна
концертмейстер отделения
хореографии Латышова
Наталья Алексеевна

г.Волжский

2020 г.

Содержание:

1. Введение
2. Развитие культуры на Древней Смоленщине
3. Классификация традиционной танцевальной культуры Смоленщины.
4. Связь танцевальной культуры Смоленщины с календарными событиями.
5. Разнообразие и отличие танцев Смоленщины на примере хороводов.
6. Характерные черты плясок Смоленщины на примере плясок ,,Смоленский гусачок", ,,Барыня", ,,Комаринская", „Голубец".
7. Особенности игровых танцев, обрядовых семейных и городских праздничных танцев Смоленщины.
8. Заключение.
9. Список литературы.

1.Введение

Сегодня исследователи склонны рассматривать народный танец как древнейший вид искусства. Он всегда был самым тесным образом завязан с жизнью народа. И у смолян древние обряды, ритуалы, торжества и праздники календарного года (Каляды, весенний цикл празднеств, Купала), празднование начала и окончания сельскохозяйственных работ (зажинки, дожинки), семейно-бытовая обрядность (свадьба, родины) всегда, сопровождались песнями, играми, хороводами, плясками. В танце в художественной форме проявились ощущение красоты жизни, эмоциональность, темперамент и характер народа.

2.Развите культуры на древней Смоленщине

На древней территории Смоленщины народное творчество развивалось в постоянной борьбе с церковью, а иногда и с княжеской властью, которые враждебно относились к фольклору, видя в нем недопустимую политическую сатиру. Поэтому на протяжении столетий представители церкви выступали с суровым и резким обличением «бесовских» народных обычаев», осуждали «плясание, гудение и плескание» на свадьбах у «меньших людей».На протяжении длительного времени традиционная танцевальная культура Смоленщины была малоизвестна и редко выходила за пределы деревни. В высшем обществе народное искусство считали недостойным аристократических особ.

3.Классификация традиционной танцевальной культуры Смоленщины.

Традиционная танцевальная культура Смоленщины - это особое сочетание нежной, певучей, наполненной удивительным национальным

колоритом белорусской народной хореографии и широкого, мелодичного, жизнелюбивого и безгранично богатого русского фольклорного танца.

Многообразие традиционной танцевальной культуры Смоленщины вызывает необходимость классифицировать её по танцевальным жанрам. Каждый танцевальный жанр объединяет танцы, различные по форме и содержанию. Среди них выделяются танцы и пляски, хороводы, игры. Танцы делятся на традиционные популярные танцы, кадрили, польки, бальные (бытовые) танцы, пляски; хороводы — на игровые и танцевальные; игры — на обрядовые и увеселительные (вечериночные).

4.Связь танцевальной культуры Смоленщины с календарными событиями.

Традиционная танцевальная культура Смоленщины с древнейших времен завязана с годовым кругом праздников, торжеств и обрядов, приуроченных к зимнему, весеннему, летнему и осеннему периодам сельскохозяйственных работ. Большое место в наследии смолян занимают семейно-бытовые обряды, праздничные гулянья, которые отличались обилием песен и танцев.

Функционирование традиционной танцевальной культуры Смоленщины наиболее полно представлено в обрядах, праздниках и гуляньях, где наиболее богато и ярко представляются формы русского народного танца. Все смоляне зимой, переодеваясь в ряженых, ходят колядовать и празднуют Рождество и Крещение, всю последнюю неделю перед Великим постом провожают зиму и сжигают Масленицу, пекут куличи на праздник праздников - Пасху, прыгают через костер на Ивана Купала, соблюдают обряды Троице-Семикового цикла летних праздников и т. д. Все это сопровождается массовыми хореографическими действами.

5.Разнообразие и отличие танцев Смоленщины по районам на примере хороводов.

Функционирование традиционной танцевальной культуры Смоленщины рассмотрим на примере *хороводов* (карагодов, танков).
Хороводы на Смоленщине, как орнаментальные, так и игровые, смешанные, в них участвуют мужчины и женщины всех возрастов, что особенно наглядно в игровых хороводах, где роли исполняются пожилыми людьми. Но часто парни, а особенно мужчины, не принимали участия в хороводах, и тогда женщины одни водили орнаментальные хороводы, а в игровых хороводах, чтобы исполнять мужскую роль, надевали соответствующую одежду.

На Смоленщине встречаются чаще хороводы, исполняющиеся в быстром и среднем темпах. Движения участников в таких хороводах, как игровых, так и орнаментальных, быстрые, резкие, соединенные руки приподняты над плечами. Плечи и весь корпус очень подвижны. Все это сочетается с резкими поворотами корпуса.

В большинстве таких орнаментальных и игровых хороводов припляс и пляска становятся уже основным хореографическим действием всех участников хоровода.

На Смоленщине бытуют различные по тематике и игровые хороводы, среди них сохранилось много хороводов, высмеивающих попов, дьяков и других служителей церкви.

В хороводах встречаются линейные построения, например, «А мы пашню пахали», но чаще круговые: «Верный наш колодец», «Про попа», «У нас-то по травке» и др.

Очень распространены на Смоленщине хороводные величания. В этих игровых хороводах участники, разыгрывая песню, величают неженатую молодежь или же молодых — мужа и жену. Так, в песнях мужчину или парня сравнивают с «месяцем», «солнцем», «царевичем», а девушку или женщину — с «зорюшкой», «ягодкой», «звездочкой», «царевной».

Хороводы на Смоленщине как и в большинстве областей России исполнялись под музыкально-песенное сопровождение простыми, переменными, приставными шагами, при этом руки находились либо в свободном положении, либо в сцепке «кисть в кисть». Для них характерны общие рисунки: параллельные линии, круги, «змейки», диагонали, «улитки» («капуста», «кочан»), шен.

Встречаются:

- весенний хоровод «Лузи мои, лузи», тематика любовная, традиция Починковского района;
- обрядовый хоровод «А мы просо сеяли», тематика трудовая, традиция Духовщинского района, белорусский аналог «Проса» (Могилевская область);
- хоровод «Капуста», тематика игровая, традиция Смоленского района, белорусский аналог «Качан» (Витебская область).

В Смоленской области существует много различных хороводов, и среди них — игровые, исполняемые под песни «Ах, как же мне, матушка, как же, родимая, белый ленок сеять?», «Заинька, погуляй», «Свет моя вулица» и др., и орнаментальные, исполняемые под песни «Мимо саду, мимо рощи», «Уж ты, хмелюшка-хмелек», «При в долинице калиница стоит» и др. Есть и быстрые и медленные, даже степенные хороводы, но быстрых, живых хороводов с приплясом в Смоленской области больше. Мелодии песен, под которые водятся быстрые хороводы, льются нескончаемым упругим потоком. «Под такую песню, — говорят на Смоленщине, — ноги сами идут».

Один из таких быстрых орнаментальных хороводов исполняют жители Починковского района под песню «При в долинице калиница стоит». Ведущая запевает песню, все желающие принять участие в хороводе, не берясь за руки, образуют большой круг. На второй куплет песни начинается движение по кругу, быстрым, мелким переменным шагом с притопом - акцентом на первый шаг, иногда делается притоп — акцент на первый и второй шаги, а иногда идут простым шагом, но довольно тяжело шаркая

ногами. Руки опущены вниз и свободно движутся вперед-назад или вправо-влево. Некоторые исполнители, как девушки и женщины, так и парни н мужчины, в какой-то момент начинают сД азартом двигать руками, поочередно от локтя вперед-вверх или же левой рукой от локтя вправо-вверхй, но не выше уровня груди, а правой, вытянутой в локте, слегка назад, что напоминает движение рук во время косьбы. Активное, акцентированное движение рук подчеркивает притопы ног и придает своеобразный характер исполнению хоровода. Пройдя с таким приплясом по кругу несколько куплетов, «вожачка» начинает заводить по ходу движения вовнутрь круга «змейку». Сделав в круге один или два изгиба, она выводит хороводную цепь за круг и ведет ее в обратном направлении — против движения часовой стрелки, навстречу исполнителям, двигающимся но линии круга. Пройдя за кругом до конца хороводной цепи, она и все идущие за ней проходят под «воротики», которые образуют двое стоящих последними в цепи, и снова выводит всех в общий большой круг. На этом хоровод заканчивается, пока другая «вожачка» не запоет эту же или схожую песню, и тогда все начинается сначала.

При повторении хоровода «воротики» делает уже другая пара. Иногда при исполнении фигуры «змейка» и в момент прохождения под «воротиками» вплоть до нового образования общего круга участники берутся за руки.

6.Характерные черты плясок Смоленщины на примере пляски ,,Смоленский гусачок”, ,,Комаринская”, ,,Барыня”, ,,Голубец”.

Особенно, конечно, необходимо выделить *пляски*. Игровая пляска «Гусачок» широко известна в средней полосе России, но лучший вариант, признанный специалистами, бытует на Смоленщине. Эта пляска впервые была описана в 1949 году мастером русской народной хореографии Т. А. Устиновой.

Танец «Смоленский гусачок» - это русский народный танец, в основном круговой композиции, темповый, игривый, задорный. Также «Гусачок» можно отнести к пляскам-импровизациям. В нём танцоры не скованы определённой композицией. Каждому исполнителю даётся возможность выразить себя, показать, на что он способен.

Танец «Гусачок» символизирует любовные отношения мужчин и женщин, которые предстают перед зрителем в образах птиц. Гусаки-мужчины завоёвывают внимание и расположение гусынь-женщин. В танце показываются высокий замах, подскок, выброс ноги.

В своем аутентичном варианте «Гусачок» состоит из десяти фигур и семнадцати основных коленец. Пляска-игра сопровождается частушками:

«Мы с подружками решили
Трех товарищей любить.
А мы сами догадались –
Стали в гости к ним ходить».

Существуют различные варианты исполнения танца «Смоленский гусачок».

Пляска «Камаринская» также имеет свои особенности. Интересно, что в селе Городище «Камаринскую» выплясывала одна пара - девушка и парень. В разгар пляски девушка убирала руку в бок и махала платочком, а парень шел в присядку, держась за ее фартук.

«Камаринскую» в Монастырщинском районе танцевали «кругом», а в Хиславичском районе - пляшет пара- девушка и парень.

Историки утверждают, что эта пляска родилась в эпоху Монголо-татарского ига в Камарицкой волости. Эта волость располагалась на дороге от Москвы через Рязань в татарскую Орду. Пляска выражала радость людей, сумевших убежать из татарского плена.

На Смоленщине плясали так же «Русскую», «Барыню» и «Голубец».

«Голубец» - дуэтная пляска. Начиналась в медленном темпе. Женщина, стоя на месте, скромно отворачивалась от мужчины, который ходил вокруг нее, подражая голубю, который ухаживает весной за своей голубкой. Темп музыки ускоряется, и мужчина показывает свою выходку, удивляя разнообразными коленцами. Женщина идет навстречу ему, плавно взмахивая руками. Кончалась пляска общим объединенным танцем.

В Хиславичском районе «скакали» «голубца», водили хороводы, плясали «Барыню», «Камаринскую», танцевали кадриль и другие танцы: падеспань, тустеп и др.

В Ельнинском районе танцевали «Барыню» и «Русскую» одни женщины, становясь в круг по двадцать пар.

Отличался характер исполнения плясовых и танцевальных мелодий. Они могли быть энергичными и плавными, стремительными и спокойными - в каждой местности по-своему.

А вот наигрыш «Голубец» исполнялся очень быстро, везде – энергично и порывисто. Наигрыш технически сложен, и не всем скрипачам он удавался. Здесь проявляется обусловленность исполнительской манеры хореографией, Пляска «Барыня» на Смоленщине известна в двух вариантах: «Барыня московская» и «Барыня русская». Музыкальный размер – 2/4. Темп живой и задорный. Название происходит от слов сопровождающего припева («Барыня, барыня, сударыня-барыня…»). Пляска может исполняется сольно или парами. Для пляски характерен ряд установленных фигур, которые перемежаются плясовыми импровизациями. Музыкальный и танцевальный характер бытовых танцев - очень бойкий и задорный.

7.Особенности игровых танцев, обрядовых семейных и городскмх праздничных танцев Смоленщины.

Игра «Вишенка» (бел. «Вишанька»), бытующая на Смоленщине выступает и как карагод, и как танец-игра. Следует упомянуть о традиционном танце-игре, бытующем в западных районах Смоленской

области, «Жабка», основные элементы которого имитация прыжков лягушки - широко используется как трюковой прием танцевальными коллективами области. С этой же целью в репертуаре смоленских творческих коллективов, основных хранителей местного фольклора, используется основной элемент традиционного танца «Млынок» («Мельница»): исполнитель сидит на одной ноге, а вторую вытягивает назад и при помощи рук, отталкиваясь от земли, вращается вокруг своей оси.

Обращаясь же к *бытовым городским танцам* Смоленщины и проведя аналогию с городской хореографией других областей, их можно назвать, образно выражаясь, «братьями - близнецами». Особенно можно выделить некоторые из них: «Ночка», «Матлет» («Матлот»), «Светит месяц», «Выйду я на реченьку», «Кокетка», «Во саду ли, в огороде», «Шандаршочки» и др.
Традиционная танцевальная культура Смоленщины занимала видное место и *в семейно-бытовых обрядах*. «Часто все виды народного искусства сливались в единый поток,— пишет Б. Смольский,— чтобы усилить и обогатить обрядность, внести в нее театральные элементы. Эта характерная черта, свойственная народному творчеству, ярко проявилась в свадебном обряде, который отличался обилием песен, танцев, диалогов, сложной сменой разнохарактерных сцен, большим количеством участников».

Свадьба проходила как подлинное театрализованное представление, в котором заранее обусловлены различные этапы. Ведущими на свадьбах были специальный свадебный ведущий, а в древности — скоморохи.
В записях этнографов находим сведения о танцах, исполнявшихся на свадьбах на Смоленщине: плясали «Барыню», «Польку», чаще всего «Казака», танец «Верабей».

М.В. Довнар-Запольский называет много танцев, но чаще танцевали «Казачка». А «в последнее время» (80-е гг. XIX в.), фиксирует этнограф, в деревню стали проникать городские танцы: кадрили, «нечто похожее на польку» и проч.

На свадьбе песни, сопровождаемые игрой скрипки, перемежались плясками. Танцевали, например, «Камаринскую». Здесь скрипачи демонстрировали свое виртуозное мастерство. В смоленской деревне, по воспоминаниям старожилов, плясать всегда умели и любили все: подростки, парни, девушки, женатые мужчины и женщины.

«Камаринская» была пляской энергичной, почти бешеной. Для нее было характерно обилие дробей, притопов, прихлопов, подскоков, присядок. Исполнители вкладывали в «Камаринскую» всю душу, весь свой темперамент, мужскую удаль.

Скрипачи в свою очередь, демонстрировали свое виртуозное мастерство. А зажигательный ритм игры не давал гостям усидеть на месте. Музыканты подчеркивали ритмический рисунок мелодии, усиливая акценты, меняя по-разному темп. И это не могли не почувствовать танцоры. Они подчиняли свои движения четкому музыкальному ритму. Танцоры и зрители

подчеркивали ритмические акценты с помощью подголосков, подкрикивания, хлопков и конечно различных музыкальных инструментов. Эта пляска всегда носила импровизационный характер, используя различные коленца.

Танцующие выражали свою индивидуальность, сопровождая пляску ударами в ладоши, присвистом и выкриками. Руками взмахивали и хлопали, заменяя ударные инструменты, ударяя по телу ладонями, а так же по голенищам сапог.

Танцы проводились в вечернее время летом на ровной лужайке перед чьим-либо домом и назывались «гулянием на пятачке». Зимой же посиделки с танцами устраивали в чьей-либо избе, чаще в доме скрипача. В каждой деревне, в каждой местности Смоленской области исполнялись свои традиционные танцевальные наигрыши, которые имели свои местные различия. В каждой деревне складывались свои обычаи и хореографические традиции и это отразилось на манере игры.

В свободные вечера крестьяне часто собирались на отдых после тяжелого трудового дня. Молодежь приходила повеселиться, потанцевать, пожилые люди — побеседовать. Нанимали музыканта. Танцевали то одни девушки, то девушки вместе с парнями. «Если случится наблюдать совместные танцы мужчин с женщинами, то у нашего простолюдина они кажутся гораздо целомудреннее, чем танцы в других слоях общества. Так, мужчина не берет здесь женщину за талию; женщина не кладет руки на плечо мужчины; те и другие держатся скромно за руки, а при турах поддерживают под локти друг друга, но когда женщины танцуют особняком, то пары держатся низко за талию, или за середину рукава, а иногда обняв шею соседа».

Пока молодежь танцует, старики притопывают в такт ногами да подпевают вполголоса. Музыканты также не забывают своего дела и лихо выводят плясовую на своих инструментах».

Местом встреч и сближения молодежи служили также веселые праздничные годовые *ярмарки и храмовые праздники*. Сюда «...являются доморощенные музыканты, большею частию со скрипками, а в последнее время с гармониками, под музыку которых молодежь отплясывает местные танцы: бычка, барыню, мятелицу, а в последнее время и «кадрилю»... Главное достоинство во всех упомянутых танцах заключается в плавности движений танцующих, так как особых замысловатых фигур не полагается. Парни показывают свою удаль сильным притопыванием каблуков в такт музыканта, ломанием шапки набекрень, размахиванием руками, присвистом и пением...».

Многие народные танцы возникли на основе богатого песенного и песенно-игрового фольклора Смоленщины. Такие танцы, хороводы, игры, сохранившиеся в народе до нашего времени, имеют общее название с песнями, под которые они исполнялись: «Лянок», «Шастак», «Падушачка»,

«Лявоніха», «Бульба» и др. Слова песни помогали раскрыть содержание и характер танца.

П.В. Шейн, указывая на различные песенные жанры, выделял среди «разгульных» песен «плясовые», а среди последних — «характерные, сопровождаемые выделыванием разных фигур». О близости, слитности песни и народного танца свидетельствуют детские песни, сопровождающие пляску и имеющие общее с ней название.

Танцуя их, «сплетаются руками, располагаясь в кружок, кружатся, притопывая ногами...». Основой синтеза песни и танца всегда служило слияние содержания песни и танца, порождавшее театрализованное действо. Этот принцип широко используется как профессиональными, так и самодеятельными вокально-хореографическими коллективами в постановках современных танцев: танец сопровождается хором и оркестром, иногда участники хора включаются в танец, в него вводятся игровые, театрализованные элементы, световое оформление, декорация. Здесь налицо слияние воедино многих видов искусства. Это — дальнейшее развитие вековых традиций народного искусства, берущих свое начало в древних обрядах, хороводных танцах и играх.

С древних времен известно музыкальное сопровождение обрядов, игрищ, праздников. Эмоциональная танцевальная народная музыка наложила свой отпечаток на характер исполнения смоленского танца. Народная танцевальная музыка смолян по своей мелодике красочна и вместе с тем проста.

8.Заключение.

В традиционной танцевальной культуре Смоленщины может быть обнаружено общее с танцами других народов, в первую очередь с белорусским и украинским, и это не нарушает его этнического своеобразия. «Невозможно представить себе культуру какого бы то ни было народа, которая складывалась и на протяжении своей истории развивалась изолированно, вне взаимосвязей, а значит, и вне взаимодействий культур соседних и нередко даже географически отдаленных народов. В таком именно смысле самобытной культуры не существует».

Традиционная танцевальная культура Смоленщины постоянно развивается. Движения танца, переходившие из поколения в поколение, с изменением социально-бытовых условий жизни народа нередко видоизменяются и усложняются, приобретая новый характер исполнения. Движения, заимствованные из танцев других народов, сливаются с доминирующим национальным стилем и расширяют выразительные возможности хореографической лексики.

9.Список литературы:

1. Адоньева, С. Дух народа и другие духи / С. Адоньева. – СПб.: Амфора, 2009. – 287 с.
2. Акуленок, С.В. История развития бальных танцев в СССР и России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rdu.ru/goldfundrus.
3. Бакина, С.Ю. История развития эротических форм в хореографии [Электронный ресурс] // Электронное научное издание «Аналитика культурологии». – 2007. – № 2 (8). – Режим доступа к журналу: http://analiculturolog.ru.
4. Бахрушин, Ю.А. История русского балета: учеб. пособие для ин-тов культуры, театр., хореогр. и культ.-просвет. училищ. Изд. 3-е / Ю.А. Бахрушин. - М.: Просвещение, 1977. – 287 с.
5. Денисов Ф. Народные танцы. М.； Профиздат, 1954.
6. Каменец-Подольский, П. Танцы / П. Каменец-Подольский // Популярная энциклопедия искусств. Музыка, танцы, балет, кинематограф. – Спб.: Диля, 2001. – С. 239–295.
7. Кауль, Н. Как научиться танцевать. Спортивные бальные танцы / Н. Кауль. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 352 с.
8. Климов, А.А. Основы русского народного танца / А.А. Климов. – М.: МГИК, 1994. – 320с.
9. Устинова Т. Русские народные танцы. Государственное издательство культурно-просветительной литературы- М., 1949.