Народный танец и оригинальный жанр: механизмы взаимодействия неординарного мышления и творческого воплощения

Современное российское общество переживает трансформацию системы ценностей и социальных норм, что обусловливает необходимость оптимизации образования, формирования новых социальных установок и социальных отношений.

На сегодняшний день наше государство озабочено проблемой социализации подростков оно модернизирует дополнительное образование детей, подтверждая значимость деятельности творческих объединений как фактора социального развития личности. Это происходит через создание благоприятной среды для передачи старшими поколениями младшим культурно-исторических знаний, убеждений, этических и эстетических навыков, качеств.

Творческая деятельность личности неразрывно связана с системой ее ценностей. Народное творчество органично вплеталась в человеческую жизнь с его рождения и до его смерти. Ценностное отношение к народному творчеству является необходимым условием развития человека, развитие его сущностных сил, потенциала, творческих способностей.

Народное творчество формирует личность и в тоже время сама является продуктом человеческой деятельности, итогом творческих усилий индивидов, групп и целых поколений.

Народное творчество это мудрость народа, где обобщены представления об эстетических идеалах о прекрасном, передающихся из поколения в поколение. Через народное искусство человечество познает особенности жизни народа его традиции, обычаи и приобщается к его культуре. Обогащение личности народными культурными ценностями делает устойчивее и жизнеспособнее общество, увеличивает степень внутренней свободы человека.

Перенесенное веками и сохранившееся в сотнях поколений народное творчество является одной из высших духовных ценностей всего человечества,исторической основой всей мировой художественной культуры. «…самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным является народное искусство, то есть то, что запечатлено народом, что народом сохранено, что народ пронёс через, столетие … в

1

народе не может сохраниться то искусство, которое не представляет ценности». М.И.Калинин

Знакомство с сокровищницей народной культуры должно начинаться с первых лет жизни человека. Эта та ступень с чего начинается определяющий этап развития человеческой цивилизации. В мировом обществе происходят серьезные изменения, характеризующиеся разрушением многих человеческих ценностей, поэтому в нашей стране политика государства направлена на возрождение духовных ценностей, и именно поэтому возрождение народного творчества приобретает эпоху нео-возрождения.

Мир нуждается в кардинальных изменениях, обновлении и обогащении духовной культуры народа, развитии новых технологий, формировании особого типа личностей, способных по-новому решать сложнейшие проблемы выживания цивилизации, умеющих изобретать и творить во благо украшения собственной жизни и жизни других людей.

В общественной жизни появилось множество национально-культурных объединений и партий, представляющих интересы того или иного народа, которые обеспечивают представителей всех этносов возможностями развития во всех сферах: языковой, образовательной, культурно-духовной.

Основная цель государственной национальной политики это сохранение гражданского мира, взаимопонимание и согласие между представителями разных национальностей, проживающих в республике, создание экономических, политических, государственно-правовых, социально-культурных условий и гарантий для развития всех народов нашего региона.

Проводимая в последние годы многоплановая культурная и национальная политика есть доказательство серьёзных усилий, направленных на обеспечение конституционных гарантий свободного развития населяющих её народов и диалога национальных культур.

Многообразие культур и умение народов находить общие принципы совместного проживания – безусловное достижение, ценность и богатство Российской Федерации. Процесс гармонизации отношений между народами особенно ярко проявляется в Республике Татарстан, где созданы все условия для сосуществования в дружбе и согласии огромного количества наций.

В современном мире в условиях внедрения массовой культуры важно сохранить национальные традиции, культуру. В РТ ведётся грамотная политика сохранения народной культуры. В каждой школе Республики Татарстан введено изучение родных языков народов Республики в соответствии с Законом о языках народов Республики Татарстан. Ежегодно в Республике Татарстан проводятся литературные конкурсы, конкурсы и

2

фестивали исполнителей национальной песни, исполнителей народных танцев. Проведение таких разнообразных конкурсов, смотров способствует выявлению новых талантов, возрождению и развитию духовных ценностей народов.

Духовное и культурное возрождение страны безусловно должно базироваться на идее возрождения национальной (народной) культуры, которая в свою очередь предполагает массовое к ней приобщение.

Следует отметить, что в последнее время уделяется внимание народному творчеству в различных его проявлениях: популяризация народной хореографии, народной музыки на эстраде и на профессиональной сцене, народные мотивы в костюмах, выставки мастеров декоративно-прикладного творчества и т.д.

Народ является нацией, только тогда, когда он осознает свою индивидуальность, свое особое место в общечеловеческой семье. Таким же образом, на уровне личности, национальная идентификация проявляется через осознание человеком принадлежности к своей нации, ее истории и культуре.

Язык того или иного народа является важнейшей, богатейшей и крепчайшей связью, которая объединяет настоящее и прошлое, отжившее и будущее поколения в единое целое.

Если исчезнет язык - исчезнет и народ. И наоборот, пока язык народа в его устах, до тех пор будет жить и народ. Народ даже может создать новую родину, но язык никто и никогда больше не создаст.

Одним из древнейших видов народного творчества, обращение к которому поможет решить поставленные задачи развития личности, индивидуальности, раскрытия творческих способностей, является танец. История зарождения народного танца уходит в далекое прошлое. На протяжении всей жизни постоянный интерес всего человечества к народному танцевальному искусству, согласно требованиям времени, в своем развитии приводило искусство пластики к созданию «нового танца».Открывались новые законы, менялись взгляды и положения, создавались новые приемы. Это живое искусство, которое не всегда поддавалась и поддается фиксации и обобщению.

В центре искусства выступает сам человек, как производящий и осваивающий ее ценности для своего времени.

Искусство народного танца – одно из древнейших. У каждого народа сложились как свои танцевальные традиции, так и свой хореографический язык и его пластическая выразительность. Свой, наиболее характерный для него танец. Это ценнейшее культурное достояние всех народов, которое необходимо осваивать, любить, ценить и беречь. Не желание понимать же молодежью народного танца, созданного на протяжении многих веков народом, происходит от серьезных пробелов в художественном ее

3

воспитании, упущении в культурной работе и почти полного отсутствия пропаганды народного искусства в целом.

Утратить богатства народной культуры - значит нанести большой ущерб не только национальным культурам нашей страны, но и общему культурному фонду всего человечества.

В настоящее время наблюдается подъем интереса и творческого подхода к народному танцевальному искусству: все больше появляются народные танцевальные направления в современном танцевальном искусстве (стилизация, фолк. и т.д), наблюдается интеграция танца с практической психологией и психотерапией (танцевальная терапия), с кино (видеоданс).

Творчество – это деятельность человека, которая порождает что-то новое, отличается неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью.

Творчество предполагает наличие способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. Изучение этих свойств выявило важную роль воображения, интуиции, неосознаваемых компонентов умственной активности, а также потребности в самоактуализации, в раскрытии и расширении своих созидательных возможностей.

Современное хореографическое искусство действительно стало свободным. Этой безудержной свободой и дерзостью оно покоряет, увлекает и захватывает, но одновременно свидетельствует о разрушении гармонии, целостности мироощущения, находящегося в состоянии разлада с самим собой и окружающим миром. Суть и значение, пока далеко не до конца поняты и осмыслены для с адекватно научно-философским мышлением человечества этого лавинообразного процесса в культуре. Но уже во многом с достаточной полнотой нашли выражение в культуре в феноменах авангарда, абстракционизма, модернизма, гротеска.

Художественное мышление, как самый чуткий барометр духовно-культурных процессов, не могло не отреагировать на всю эту калейдоскопическую бурю новаций. Отсюда активное использование приемов парадоксии и абсурда в хореографическом нео-творчестве.

Гротеск в переводе с французского или итальянского языка означает – причудливый(2). Гротеск обязательно нарушает границы правдоподобия, придает изображению некую условность и выводит художественный образ за пределы вероятного, осознанно деформируя его. Например, в литературе данный вид образности происходит в эпоху романтизма, а западной литературе обращения к приемам сатирического гротеска происходит гораздо раньше. Красноречивые примеры: образ Гулливера, в русской литературе яркие, художественные образы Н.В. Гоголя в произведении «Нос», М.А. Булгакова «Собачье сердце» и т.д.

В хореографическом искусстве причудливое и смешное в образах реального и фантастического, прекрасного и безобразного, трагического и

4

комического балетмейстеры использовали в своих творческих работах для более впечатляющего выражения своего творческого замысла.

Термин «гротеск» получил распространение еще в 15 столетии. Первоначально гротеском назывались искаженные изображения. Это изображение людей, предметов, деталей в фантастически преувеличенном и уродливо-комичном виде.

Принято считать, что это своеобразный стиль в искусстве, которым подчеркивается искажение общепринятых норм и одновременно совместимость реального и фантастического, трагического и комического, безобидного мягкого юмора, когда смех принимает форму иронии и сарказма.

Как характерная форма хореографического искусства гротеск представляется из двух крайностей:

1) использование жанра с попыткой придумать «свое» в плане яркого хореографического образа и в меньшей степени в плане композиции.

2) использование трансформации какого-либо сюжета (фольклорный первоисточник), в иной модернистский жанр, где совершается внезапное превращение «нашего» привычного мира в «чужой и враждебный» мир. В котором правит «оно» - непостижимая и бесчеловечная сила, «безусловная необходимость», превращающая человека в марионетку, который пронизан «страхом жизни» и сознанием абсурдности бытия.

Гротеск в хореографическом искусстве - комический или трагический, странный, эксцентричный, «прекрасный» или «уродливый»(6), создается с помощью художественного мышления балетмейстера, посредством причудливого и контрастного сочетания реального и фантастического, подчеркивая антиномию эстетического и нравственного, высокую человечность обезображенного и нравственного уродства прекрасного (х.ф. «Человек, который смеется»)

Как форма комического гротеск отличается от юмора и иронии тем, что в нем смешное и забавное неотделимы от страшного и зловещего. Как правило, образы гротеска несут в себе трагический смысл, где за внешним неправдоподобием, фантастичностью кроется глубокое художественное обобщение важных явлений жизни, обличающий мир невежества и насилия. Мир гротеска таит в себе интригующую многозначительность, не допускает буквального и однозначного понимания действительности, отражает ее в фантастическом свете, не терпит однозначной расшифровки реальности. Как элемент стиля характерен для ряда комических жанров – карикатуры, памфлета, фарса, буффонады, клоунады, эксцентрики и т.д.

Используя художественный образ в народном танце, стиль, жанр в народном искусстве гротеск, основывается на индивидуально оригинальной пластике, хореографической лексике, подобранной для своих работ талантливыми балетмейстерами. Умея различить отличие двуплановости и контрастности.

5

Балетмейстеру, создавая тот или иной гротескный образ в народном танце, следует помнить, что это всегда отклонение от нормы, условность, преувеличение, намеренная карикатура, которая используется в сатирических целях, базируясь на контрастах и причудливых переплетениях безобразного и прекрасного, реального и фантастического, комического и трагического.

Гротеск и сатира понятия почти одинаковые. Гротеск, в свою очередь, является формой сатирического изображения, а сатиры без гротеска не бывает. Гротеск резко смещает «формы самой жизни», создавая особый гротескный мир, не допускающий ни буквального понимания, ни однозначной расшифровки. Наряду с сатирическим гротеск может быть юмористическим, когда с помощью фантастического начала и фантастических формах внешности, лексических находок и поведения в них персонажей воплощаются качества, вызывающие ироническое отношение, а также – трагическим. Гротесковую трагедийность в хореографическом тексте дают в преломлении через личностный план. К воплощаемой картинке, отношение не ограничивается только сатирической задачей, а включает момент эмоционального отклика, сопереживания «несчастным», «странным» образам. Художественный прием гротескового народного танца наблюдается через преувеличение и искажение лексической интонации, ритмопластики, которое придает ему причудливый, фантастический, нелепый, юмористический и иногда устрашающий характер.

Гротескная хореография всегда отличается вольностью вымысла творца, «противоречивостью единства» разнородного, разрушая общепринятые предрассудки. Эти странные по своей причудливой неестественности хореографические образы в народном танце и своеобразная лексика свободно соединяют в себе различные живописные элементы, например: когда человеческие формы переходят в животные или растительные, когда человеческая фигура вырастает из чашечек цветов, когда исполнители как растительные побеги сплетаются с необычными побегами и т.д.

Перенесение термина «гротеск»(8) в область народной хореографии является подлинным расцветом художественного открытия душевной неисчерпаемости и внутренней «бесконечности» народного танцевального искусства. Именно поэтому, сначала гротеском называли все то, что искажено, уродливо, не позволяющее увидеть правильность. В дальнейшем в основу гротескного стиля была положена сложная танцевальная композиция неожиданных контрастов и несоответствий удивляющая своей фантастичностью и эксцентричностью.

Карикатура состоит в преувеличении ничтожного с целью его высмеивания. Гротеском она будет лишь тогда, когда она лексически преувеличит до невозможности, то есть, когда у нас явится чувство, что данное изображение хореографических движений не может встретиться.

Характерными признаками могут быть его таковы: преднамеренное

6

разрушение сюжета путем причудливых вставок, отступлений от естественности, перерывов, прихотливых перестановок частей повествования, культивирование ассиметрии, беспорядочности и бесплановости композиции. Некоторые балетмейстеры могут включить ряд словесных эффектов, рассчитанных на контрастное воздействие: народные звуковые нагромождения, стремление к звукоподражательности, игры словами, синонимами, неожиданные словопроизводства, употребление метафорических выражений в прямом значении, гиперболические сравнения, нарушение серьезного тона рассуждения алогизмов вывода, несоответствие тона повествования содержанию.

Величайший трагизм гротескной композиции должен явиться посредством особого рода шутки, смешные образы которого, открывают серьезному наблюдателю все таинственные намеки, скрытые под покровом комизма. Гротеск резко смещает «формы самой жизни» (7), создавая особый гротескный мир, не допускающий ни буквального понимания, ни однозначной расшифровки.

Роль искусства в развитии культуры противоречива. Оно конструктивно и деструктивно, оно может воспитывать в духе возвышенных идеалов и наоборот. В целом же искусство, благодаря субъективизации, способно поддерживать открытость системы ценностей, открытость поиска и выбора ориентации в культуре, что, в конечном счете, воспитывает духовную независимость человека, свободу духа. Для культуры это важный потенциал и фактор ее развития.

Культура народной хореографии, поиск нового в искусстве народного танца в нашем сознании постепенно приобретают особую наполненность и ярко выраженный смысл. И это уже не скоротечная мода на запад, а осмысленное изучение хореографического искусства в целом.

Именно уважительное отношение к наследию культуры народной хореографии, владение знаниями из источников фольклора, изобразительного искусства, художественного искусства, музыкального искусства и вживание в них позволяют нам понять и принять глобальную сущность оригинального вида искусства, ее космо-неповторимость и индивидуальность, способы и вариативность ее развития.

И так творчество – это создание нового, выход за пределы существующих стандартов, которое обычно, сопряжено с ломкой укоренившихся, традиционных представлений. Принципиально новое - это результат творческой деятельности, который создается или возникает впервые. Такое новое не имеет аналогов в предыдущем.

Новое во времени - это результат творческой деятельности, созданию или возникновению которого предшествовало существование аналогичного.

Сопротивление новому оказывается часто более сильным, чем острее и неожиданнее оно. С другой стороны, никакое выдающееся достижение творческой мысли не обретает подлинной жизни до тех пор, пока не будет

7

освоено, опробовано традиционной стихией общества. Такова диалектика развития культуры. **Но мы должны** помнить, что язык — самое большое сокровище, это сердце народа. И когда появляется угроза хоть что-то из него потерять, всех должна беспокоить тревога за язык, за наше государство, за наше будущее.

Список использованной литературы:

1. Акопян-Шупп Р. Рольтанцевальной практики в хореологии. Голос художника: проблема синтеза в современной хореографии: Материалы международной конференции. В., 1999. с. 3-15.
2. Балет: энциклопедия - М., Советская энциклопедия, 2000.
3. Бурцева Г. Принципы композиции современного танцевального жанра. Культурная традиция и современный танец в образоватьельном хореографическом пространстве сибирского региона: сб. статей. Барнаул: из-во АлГАКИ,2006. с.121.
4. Герасимова И. Философское понимание танца. Вопросы философии. 1998.№4 с.50-63.
5. Валукин Е. Проюлемы наследия в хореографическом искусстве. М., 1992.
6. Захаров Р. Записки балетмейстера. М., 2000.

Смирнов И. работа балетмейстера над хореографическим

произведением. М., 2001.

1. Салахутдинов, Р.Г. Традиционная народная культура -

педагогические и досуговые технологии» // Казань: 2005.

8. Хакимов, Р.С. Габдрахманова, Г.Ф. Татары // Казань: 2010.