Ермакова Е.А.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Танец – это полевой цветок. Его создавала природа.

Где есть соответствующая почва,

там он рождается, там он расцветет.

М.Фокин

Исключительное многообразие народов и культур современного мира формирует его необычайно мозаичную картину. При этом важнейшей составляющей неповторимого и уникального облика любого народа мира является его народное художественное творчество. Оно существует до тех пор, пока существует народ (этнос), и наоборот. В этой связи этнографическое исследование народов, изучение становления и развития их культур и цивилизаций приобретают несомненную актуальность.

В этнологической и этнографической науке отсутствует общепринятое определение танца, но, как правило, авторы ограничиваются общим описанием – под «танцем» понимается вполне конкретный набор телодвижений, совершаемый человеком в определенной, специфической ситуации.

С точки зрения этнографии национальные танцы относятся к так называемым акциональным (action – действие) формам фольклора. Истоки танца связаны с самыми глубинными процессами, происходящими в жизни того или иного этноса.

Широкая распространенность танца в непрофессиональной, бытовой среде – показатель того, что он является древнейшим из искусств. О том, что танец действительно представляет собой древнейший вид творчества народов, свидетельствуют те данные, которые связаны с его зарождением.

Вопроса об истоках и сущности танца, его роли в жизни общества касались авторы разных исторических эпох. Так, Платон в диалоге «Алкивиад», проводя параллель между людьми и животными, утверждал, что движение - есть их суть, поэтому происхождение танца следует искать самой природе людей. Исследователи более близких к нам времен выражали разные мнения по этому вопросу. Так, русский исследователь танца 19 века С.Н. Худеков утверждал, что «танец появился вместе с человечеством, причем сначала для развлечения и лишь затем как способ поклонения богам». Более того, он считал, что символика танца подсказала пути формирования человеческой речи

Есть также совершенно верные высказывания о том, что танец подчиняется правилам исчисления, порядка, то есть существует в рамках общих законов мироздания. Простейшие формы танцевального движения и их сочетания (па) измеряются теми же длительностями, что и музыка. Организация танца подчинена законам определенной музыкальной системы.

Современные исследования показывают, что истоки танца имели отчасти место в животном мире. В данном случае имеется в виду разнообразие явлений, напоминающих танцы, в жизни разных видов животных и птиц.

Важными знаковыми (семиотическими) составляющими, через которые раскрывается сущность человека, являются жестикуляция и мимика. Наукой доказано, что в традиционной танцевальной культуре находит отражение индивидуальная работа как правого, так и левого полушария головного мозга. Задействованность правого полушария в танцевальной культуре имеет следствием возникновение разного рода шаманских практик, так называемых, магических танцев. Последние ориентированы на использование невербальной коммуникации, на демонстрацию и передачу особых состояний – аффектаций, сублимацию эмоций в движениях (например танцы суфиев).

Каждый танец отвечал характеру, духу того народа, у которого он зародился. С изменением социального строя, условий жизни, менялись его характер и тематика.

Танец возник с появлением первых людей. Жизнь первобытного человека тесно переплеталась с природой и зависела от ее благосклонности. Это повлияло на искусство танца. Через танец первобытный человек выражал свои чувства. Также танец служил средством общения людей с окружающим миром.

Народный танец, являясь одним из древнейших видов в структуре народного творчества, рождается потребностями, идеями и интересами, которыми живет народ. В разные периоды истории народов танец питался разными истоками. Так, на начальном (древнем) этапе истории таким источником и был ритуал.

Действительно, в то время танец был частью единого синкретического комплекса, в котором соединялись музыка, танец, пение, драматическое действо. В ритуале были слиты воедино танец, музыкально-инструментальное и песенное (или религиозный гимн, молитва, заклинание) составляющие.

В первобытном и традиционном обществе не было исполнителей и артистов в собственном смысле этого слова, хотя в некоторых племенах имелись своего рода профессиональные танцовщики, у которых не существовало никаких обязанностей, кроме как исполнять ритуальные танцы. Именно они со временем становились настоящими мастерами танца.

Первобытные танцы обычно исполнялись группами. Танцы первобытного и традиционного общества имели вполне конкретные цели: изгнать злых духов, исцелить больного, отогнать беду от племени и т.д. Это и предопределило самое распространенное танцевальное движение – топанье. Были также распространены танцы на корточках, кружения, скачки.

У первобытных племен не было регламентированной техники танца, но выносливость, достаточная физическая подготовка позволяли танцорам полностью отдаваться танцу и плясать с полной самоотдачей. Непрерывные скачки и кружения часто доводили танцоров до экстатического состояния, потери сознания. Но это не пугало людей: они верили, что в подобном состоянии можно общаться с духами. Танцоры обычно одеты в специальные одежды, маски, сложные головные уборы, а их тела ритуально раскрашены. В качестве аккомпанемента использовались топанье, хлопки в ладоши, а также игра на простейших музыкальных инструментах (разного рода барабанах, дудках, свирелях).

На протяжении тысячелетий танцевальные игры были частью жизни разных слоев общества. Например, во времена правления Петра I был популярен танец-игра «Прогулка». Танцующие держались за платочки и пара за парой переходили из комнаты в комнату. Идущие в первой паре задавали какое-то танцевальное движении, и его повторяли остальные пары.

Природно-климатические условия жизни, различные явления природы служили источником танцевальной пластики в таких, например, русских танцах, как «сосенка», «утушка», и этнографии целого ряда других народов.

Несмотря на различия исторического характера, этнические танцы разных стран нередко имеют много общего в ритмическом строении и рисунке движений.

Важнейший источник этнической хореографии – жизненный уклад народа, его нравы, мораль, этика. В танцах часто применяются образные, порой символические жесты, используются предметы, которые помогают выразить характер взаимоотношений. К таким танцам относятся многочисленные кадрили, лансье, игровые пляски и хороводы.

Любому хореографу известна глубоко эмоциональная характеристика народного танца, данная Н.В. Гоголем в работе «Петербургские записки 1836 года»: «…Испанец пляшет не так, как швейцарец, шотландец, немец, русский не тек, как француз, как азиат. Даже в провинциях одного и того же государства изменяется танец. …Откуда родилось такой разнообразие танцев? Оно родилось из характера народа, его жизни и образа занятий. Народ, проведший горделивую и бранную жизнь, выражает ту же гордость в своем танце; у народа беспечного и вольного та же безграничная воля и поэтическое самозабвение отражаются в танцах.

Пониманию специфики выразительных средств этнических танцев помогают данные физиологии, психологии. Так, анализ особенностей координации движений в разных культурах приводит к заключению, что она биологически обусловлена, что закрепляется в зависимости от того, какова социально-культурная и этническая среда. У каждого народа в традиционный период в зависимости от характера хозяйственной деятельности формируются и развиваются соответствующие группы мышц. У земледельцев, которые занимаются ручным и палочным земледелием, развивается одна группа мышц, у кочевников, проводящих много времени в седле – другая.

Основываясь на этих фактах, ученые сформулировали понятие сенсотипа. В этом понятии фиксируются особенности мышления и мировоззрения и связанные с этим особенности сенсотипа личности. Так, например, психологи африканский сенсотип определяют как музыкально-хореографический.

У каждого народа сложились свои танцевальные традиции, собственный пластический язык хореографии, который создается, в том числе, благодаря особой координации движений, избранным приемам соотношения движений с музыкой. У одних народов построение танцевальной фразы синхронно музыкальное, у других (например, у болгар) – не синхронно.

В народном танце всегда главенствует ритмическое начало, которое подчеркивается танцовщиком (имеются ввиду притопывания, хлопки, звон бубенчиков).

Социально-психологический подход к танцу, который является частью национальной культуры многих народов, делает акцент на его коммуникативной природе и рассматривает его как отношение к миру, к себе, к другому человеку. Кроме того, танец развивает творческие способности и фантазию.

Народный танец, как мелодичное и ритмичное выражение человеческого тела, раскрывает характер народа, его мысли и чувства о мире. В современных условиях народный танец получает новую жизнь. Во всем мире, особенно с середины XX века распространяется увлечение подлинным, этнографически достоверным танцевальным фольклором. Благодаря демонстрации сценических форм народных танцев, появилось немало профессиональных танцевальных ансамблей. Значительное их число достигло известности – российский Ансамбль народного танца под руководством И.А. Моисеева, «Фольклорный балет» Мексики, «Инбал» Израиля и другие.

Таким образом, подчеркивается необходимость современным балетмейстерам чутко улавливать индивидуальные особенности танцев, в связи с тем, что у каждого народа своя координация движений, своя музыка, свои акценты, паузы и темперамент.

Фольклор, как бездонный и бесценный кладезь народного ума и таланта, собрал и сохранил все то, что было открыто и изобретено бесчисленными талантами, передававшими будущему человечеству первое богатство культуры, которое стало фундаментом для неизбежного роста мировой художественной культуры.

Литература

1. В.Е. Баглай Этническая хореография народов мира. Феникс, 2007.
2. Н.И. Заикин, Н.А. Заикина Областные особенности русского танца. Орел, 2004.