

УДК 378.096

Кузнецова М.С.

студент магистратуры

3 курс, факультет «режиссуры, актерского мастерства и

хореографии»

Белгородский государственный институт

искусств и культуры,

Россия, г. Белгород

МАНЕРА ИСПОЛНЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СРЕДСТВ РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

***Аннотация:** Русский народный танец, отражающий основные этапы становления и развития русского народа в историческом аспекте, является неотъемлемой частью народной культуры. Рассмотрение специфики педагогического процесса в системе высшего хореографического образования является приоритетным направлением, так как именно в нём происходит подготовка будущих специалистов, педагогов народно-сценического и русского танца. В данной статье автор раскрывает понятие «манера исполнения» как средство русского народного танца, определяет приёмы его реализации в педагогическом процессе.*

***Ключевые слова:** манера, педагогический процесс, русский народный танец, средства русского народного танца.*

***Annotation:** Russian folk dance, reflecting the main stages of the formation and development of the Russian people in the historical aspect, is an integral part of folk culture. Consideration of the specifics of the pedagogical process in the system of higher choreographic education is a priority direction, since it is in it that the future specialists, teachers of folk-stage and Russian dance are trained. In this*

article, the author reveals the concept of "style of performance" as a means of Russian folk dance, determines the methods of its implementation in the pedagogical process.

Key words: *manner, pedagogical process, Russian folk dance, means of Russian folk dance.*

Искусство является отражением человеческого опыта через призму образно-выразительных средств. В данной работе мы рассматриваем специфику танцевального искусства, в котором средством создания художественного образа являются движения и жесты танцовщика, а также положение его тела в пространстве. Индивидуальной характеристикой исполнительской деятельности танцовщика является манера исполнения. Данный термин часто применяется в практической педагогической, балетмейстерской и репетиторской деятельности. При анализе специализированной литературы мы обнаруживаем, что в характеристике той или иной танцевальной культуры авторы описывают то, как надо исполнять движение, с каким характером, чувством, с какой манерой.

Общеизвестно, что танцевальное искусство характеризуется различием видов, среди которых принято выделять классический, народный (фольклорный), народно-сценический, бальный (историко-бытовой), спортивный бальный, эстрадный и современный танец. Все они отличаются друг от друга, помимо набора движений, манерой, характером исполнения. Рассматривая понятие «манера исполнения» применительно к русскому народному танцу, мы можем констатировать, что данное понятие описывается рядом авторов как качественная характеристика различий региональных и гендерных особенностей. При этом исследователи часто переходят от описания движений к манере, и обратно, не выстраивая четко обозначенной линии различия - что есть манера исполнения.

Проблематика данного исследования заключается в том, что в настоящее время существует тенденция «размытия», неточности в исполнении манеры, как в ведущих коллективах страны, так и в самом процессе обучения. А как нам известно, эти процессы тесно взаимосвязаны. В педагогическом процессе, теории и методике преподавания, одним из основных исполнительских средств русского народного танца, наряду с техникой исполнения, является манера исполнения. Для дисциплины «русский народный танец» еще более важным является сохранить и передать последующему поколению ту настоящую, ортодоксальную манеру исполнения, свойственную различным регионам большой по своему конфессиональному и территориальному многообразию страны. Это возможно реализовать как в теоретическом плане: описание в специализированной литературе манеры исполнения того или иного региона; также по средствам видеозаписей – фольклорных экспедиций, качественных реконструкций; но еще более важным является подготовка квалифицированных специалистов хореографического искусства, обладающих знаниями, умениями и навыками, эстетическим вкусом, пониманием важности данного средства русского народного танца.

«Манера - (итал. *maniera*) — характер исполнения художественного произведения отдельным автором, его индивидуальный стиль, проявляющийся в выборе художественных средств и их интерпретации. Понятие «М.» возникло в XV—XVI вв. в Италии, где обозначало или выражение индивидуальности мастера (Индивидуальность в искусстве), или стиль определенной эпохи (Л. Гиберти, Дж. Вазари). Во втором употреблении термин «М.» дополнялся обычно соответствующими определениями («византийская», «греч.», «нем.», «совр.», «новая»), помогая классификации направлений в искусстве эпохи Возрождения (Возрождения эстетика). Большое распространение термин «М.» получил в XVI в., в связи с чем для характеристики стилевых особенностей искусства переходного периода от Возрождения к барокко впоследствии стало употребляться название

«маньеризм». Он противопоставлялся принципам подражания природе, обозначая некое высшее, идеальное понимание художественной формы. Понятие «М.», обозначающее нечто предваряющее стиль, привлекало теоретиков классицизма (П. Беллори, Л. Ланци). В последующее время понимание М. как художественные выражения эпохи в теории и истории искусства полностью вытесняется понятием стиля, применяясь лишь для обозначения проявлений индивидуального начала в художественном творчестве (аналогично понятию «почерк» и др.)» [2, с.189].

Определение «Манеры» применительно к хореографическому искусству, к русскому народному танцу в частности, мы встречаем в учебном пособии «Областные особенности русского народного танца» Н.И. Заикина и Н.А. Заикиной:

«Манера (повадка, замашка) – характерный способ действия, особенность поведения. Манера – черты, характеризующие творческую деятельность, неповторимое своеобразие в исполнительском мастерстве. Благодаря манере, мы отличаем один танец от другого, танцевальное искусство одной области от другой, индивидуальность одного исполнителя от другого» [5, с.673].

Манера исполнения народного танца - это целый комплекс исполнительских средств и приемов народного танца, сложившихся на основе местных историко-культурных и художественных традиций под воздействием бытовой среды. Данное определение может применяться к танцевальной культуре различных народов.

Манера исполнения является основной качественной характеристикой танцевальной культуры. Без нее невозможно определить региональную и гендерную принадлежность, она является наивысшей степенью развития исполнительского мастерства артиста, его индивидуальности и мастерства. Таким образом манера исполнения является одной из основ русской народной танцевальной культуры. «Знание основ русской народной танцевальной

культуры воспитывает чувство законной национальной гордости, понимание преемственности прогрессивных традиций в современной хореографии, развивает способность мыслить эстетически широко, не рутинно, способствует утверждению принципа народности в искусстве, в хореографической педагогике» [3, с.5]. Из вышеприведенной цитаты следует, что русский народный танец имеет уникальный педагогический потенциал, заключающийся в формировании духовно-нравственных, эмоционально-образных, творческих качеств личности студента, который реализуются в педагогическом процессе. По мнению автора, немаловажную роль в этом процессе играет «манера исполнения», вобравшая в себя исторически сложившуюся народную мудрость и традиции, обычаи, духовно-нравственные ценности, понятия о красоте и правде (праведности).

Понятие «манера исполнения» встречается во всех видах искусства. Но прежде хотим отметить, что манеру исполнения можно рассмотреть в широком и узком значении. В широком значении, манера исполнения понимается как присущая определенной общности людей манера танцевания, пения, изображения, а в узком - индивидуализация деятельности на основе опыта и эмоционального состояния одного человека, мужчины или женщины.

Русская народная танцевальная манера исполнения сложилась в сочетании особенностей географического положения, климатических характеристик, условий труда и быта. «Каждая пляска, исходя из местных особенностей, имела свой стиль, свою манеру исполнения, тематику и своеобразную лексику» [6, с.109].

На формирование уникальной манеры исполнения под действием региональных особенностей русского народного танца обращали своё внимание многие педагоги и балетмейстеры. Т.А. Устинова, основательница танцевальной группы, балетмейстер ГАРНХ имени М.Е. Пятницкого, профессор, писала о том, что: «Наша страна велика, природа и труд людей многообразны. Условия жизни, характер труда накладывали свой отпечаток на

народную пляску» [7, с.9]. Балетовед В.И. Уральская не раз обращала своё внимание на исключительность танцевальной лексики: «нет похожих друг на друга танцев. Они отличаются не только движениями. Так, например, «переменный шаг» есть в очень многих танцах разных народностей. Но, несмотря на то, что схема движений одна и та же, каждый раз он кажется другим. «Секрет» в том, что движения имеют разную окраску, свой особый ритмический пульс, неповторимую манеру исполнения» [8, с.151].

Сакральное понятие русской народной пляски и её неотъемлемая эмоционально-психологическая роль имеет воспитательный аспект для каждого русского человека, т.к. содержит в себе особый код менталитета и русской идентичности. Черты русского национального характера и их отклик в танцевальной культуре рассматривал Народный артист РСФСР, профессор Климов А.А.: «Пляска – зеркало души русского человека, в ней проявляются и мужество, и молодечество, и задор, и лихость, и удаль, и широта, и задушевность, и лиризм, и веселье – вся гамма чувств и эмоций, свойственных всем русским людям» [6, с. 109].

Одной из отличительных особенностей русского народного танца является четкая полярность мужской и женской пляски. Решение проблем гендерного воспитания всегда были одними из главных задач в обучении русскому народному танцу. Продолжая данную мысль, автор статьи отмечает высокую воспитательную функцию русского народного танца, а именно обучению манере исполнения женской или мужской для самоопределения личности. Советский балетовед, театральный критик, историк балета и педагог Ю.А. Бахрушин в своих трудах отмечал следующее: «Разнохарактерность мужской и женской пляски народной пляски – героика первой и лиричность второй – исключает одностороннее её развитие, а большие художники из народа, существующие и поныне, постоянно её обогащают и поднимают на новые ступени совершенства» [с.11]. В мужском русском народном танце транслировалась удаль, доблесть, ловкость, воинские умения, находчивость в

исполнении колен. Для подрастающего поколения это был наглядный образ будущего мужа, воина, главы семьи. Широкие движения рук, энергичные удары ног, прыжки, подскоки, залихватские проходки, ритмичные хлопущки и виртуозные присядки, искромётный юмор, а также выразительные подкрики в такт музыкальному сопровождению – все это свойственно мужской одиночной пляске. Пример мужской пляски можно встретить в русской литературе в сказке «Садко» А.К. Толстого в образе Морского Царя и в рассказе И.С. Тургенева, где крестьянский самородок плясал «Рыбку».

Полной противоположностью считается женская сольная пляска. Скромность, мудрость и величавость русских женщин воспели в своих произведениях многие поэты и писатели, а также зарубежные путешественники, отмечали крепкий девичий стан, выразительные руки, легкую поступь. Немецкий исследователь XVIII века Я. Штелин так описывает женскую пляску: «Во всем танцевальном искусстве Европы не сыскать такого танца, который мог бы превзойти русскую деревенскую пляску, если она исполняется красивой девушкой-подростком или молодой женщиной, и никакой другой национальный танец в мире не сравнится по привлекательности с этой пляской. Она, обыкновенно, проводится особенно в селе, без участия мужчин, в кругу русских девушек и молодых женщин, которые не нуждаются ни в звонких скрипках, ни в ворчащих басах, ни в других музыкальных инструментах, и заменяют их исключительно собственными голосами, поющими танцевальную мелодию» [9, с.55]. Образы матери природы, её воплощения являлись основой русского женского танца. Лебёдушка, реченька, берёзка – наиболее часто встречающиеся. Танец девушки отличался органичностью, певучестью, плавностью в лексике, в движениях рук, проходках, многообразием взглядов и улыбки. Но также, наравне с лирическими образами, существовала её противоположность – быстрая, задорная пляска, наполненная вращениями, дробями, подскоками, игрой с платком и многим др.

В различных областях России мужская и женская пляска отличались по манере исполнения в зависимости от географического положения, климатических особенностей и условий труда. Русский Север прославился своей степенностью и неторопливостью, здесь мужчины и женщины наполнены величавостью, сдержанностью, зачастую исполняются хороводы-шестивия в спокойном темпе, в установленном хореографическом построении. Южный регион России наоборот наполнен разнообразными красками, темпераментом и задором, пляски исполняются в быстром темпе, как мужские, так и женские, присутствует импровизационный характер в лексическом и композиционном строении.

Одним из важнейших путей по сохранению и развитию русского народного танца среди молодёжи является педагогический процесс в системе высшего хореографического образования. Проанализируем средства русского народного танца, а также приёмы и методы их обучения. «Педагогический процесс - целенаправленное, содержательно насыщенное и организационно оформленное взаимодействие педагогов и студентов, направленное на сознательное и прочное усвоение последними знаний, умений и навыков, формирование способности применить их на практике. Педагогический процесс призван осуществлять три основные взаимосвязанные функции: образовательную, воспитательную и развивающую. Ведущая роль в педагогическом процессе отводится педагогу, на которого возлагается ответственность за формирование личности и создание реальных условий для ее всестороннего развития» [4, с.229]. Анализ стандарта учебной дисциплины «Русский танец» позволил нам выделить ряд образовательно и воспитательно значимых компонентов: содержательный, деятельностный, эмоциональный. Полученные знания, обогащающие практический опыт студентов в творческой деятельности; высокий уровень субъектной активности в образовательном процессе; эмоции и чувства студента, способствующие

формированию творческого интереса и мотивационно-ценностные ориентиры – все эти компоненты являются основой педагогического процесса.

По результатам своих научных исследований автор сформулировал средства русского народного танца (таб. 1), к которым относятся: композиционно-лексические, исполнительские, музыкально-ритмические, иллюстративно-прикладные, семантические. В настоящей статье, рассматривая понятие «манера исполнения», мы обращаемся к исполнительским средствам русского народного танца, к которым относится «манера исполнения».

Таблица 1. Средства и компоненты русского народного танца

Таблица 1

Средства русского народного танца	Компоненты
Лексически-композиционные	Танцевальная лексика; формы и композиция танца; танцевальное наследие великих мастеров.
Музыкально-ритмические	Музыкально оформление урока, этюда; музыкальное сопровождение хореографического произведения.
Исполнительские	Техника исполнения движения; манера исполнения движения; актерское мастерство исполнителя.
Иллюстративно-прикладные	Видео-, аудио-, фотоматериалы; литературные источники.
Семантические	Значение, смысл, тематика лексически- композиционных средств.

Точная передача танцевальной манеры исполнения, непосредственно влияет на исполнительское мастерство и развитие артистических данных студента. Рассматривая педагогический процесс хореографических дисциплин, мы обнаруживаем слабую теоретическую разработанность

данного вопроса. О манере исполнения писали многие, но вопрос «как её передать», «как донести» до студентов все нюансы, «на что важно и стоит» обратить внимание в первую очередь, так и остается не раскрытым.

Одним из методов организации и осуществления образовательной деятельности студентов в хореографическом искусстве является наглядный метод показа учебного материала, который сочетается с педагогическим методом упражнения, игровым методом и другими. Наибольшую важность при детальном рассмотрении той или иной манеры исполнения, является точность собственного показа преподавателя, тем самым демонстрируя пример/образец исполнения. Проблематика использования данного метода практического показа заключается в существовании индивидуальной манеры исполнения, которая при показе и трансляции ученикам, считается тоже с собственной интерпретацией обучающегося, таким образом, через несколько поколений манера исполнения того или иного региона претерпевает изменения.

По мнению автора настоящей статьи, эффективный способ передачи манеры исполнения студентам в системе хореографического образования является совокупность педагогических методов и средств: показ, объяснение, использование видео-технологий, анализ исторических предпосылок формирования той или иной манеры исполнения.

В таком случае важно обращаться к теоретическим источникам объясняющие специфику той или иной манеры исполнения, существующей в региональных особенностях русского народного танца. А также необходимо опираться в процессе обучения на видео – источники, в которых запечатлены истинные образцы народного танца и передают аутентизм первоисточника.

Также одним из действенных методов является самостоятельная работа студентов. И процесс, автор предлагает организовать посредством метода познавательно-интерактивной игры – «Заочная фольклорная экспедиция».

Участникам учебной группы предлагается по видео, фото источникам запечатлевшие аутентичные народные танцы, основываясь на литературных воспоминаниях фольклористов, балетмейстеров и учебном теоретическом материале по лексике русского народного танца, выявить несколько важных критериев определения той или иной манеры исполнения региональных особенностей русского народного танца. После чего составить характерную карту-схему – схожих и различающихся специфических черт среди соседствующих регионов.

Данный метод обучения был выбран по следующим критериям:

- стимулирующее влияние содержания обучения;
- использование элементов деловой игры;
- применение технологии сотрудничества;
- использование проблемно-поисковой технологии;
- эмоционально-чувственное восприятие студентов;
- творческая реализации в процессе обучения.

Изучение особенностей манеры исполнения различных регионов и областей России на уроке русского народного танца позволит студенту разнообразить, эмоционально наполнить исполнительскую деятельность, творчески и неординарно выразить собственную индивидуальность, поможет расширить профессиональные знания и познать семантическое значение исполняемой лексики, пронести связь поколений через танцевальную культуру народа.

Использованные источники

1. Бахрушин, Ю.А. История русского балета. М., 1973. – 255 с.
2. Беляева, А.А. Эстетика: Словарь. — М.: Политиздат. 1989. – 447 с.
3. Богданов, Г.Ф. Тренинг четырех В: воображения, внимания, веры, воли. Методика русской плясовой импровизации: Учебно-методическое пособие. – М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2012. –128 с.

4. Вишнякова, С.М. Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. — М.: НМЦ СПО. 1999. — 538 с.
5. Заикин, Н.И., Заикина, Н.А. Областные особенности русского народного танца. Учебное пособие Ч. II. — Орел, 2004. — 688 с.
6. Климов, А.А. Основы русского народного танца. - М., 2004. — 320 с.
7. Устинова, Т.А. Беречь красоту русского танца. - М., Молодая гвардия, 1959. — 112 с.
8. Устинова, Т.А. Русский народный танец. Ярославль, 1976. — 151 с.
9. Штелин, Я. Музыка и балет в России 18 века / Под ред. Б.И. Загурского. Л., 1935. — 150 с.