

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ: ЭКСКУРС В ОБЛАСТЬ ИСТОРИИ ЖАНРОВ

УДК 793.31

<https://doi.org/10.24412/2310-1679-2023-249-97-106>

Елена Владимировна ПЕРВУШИНА,

преподаватель, Автономная некоммерческая организация
профессионального образования «Столичный профессиональный колледж»,
Москва, Российская Федерация, e-mail: releve.master@mail.ru

Аннотация: В статье выявлены исторически сложившиеся причины формирования жанров, разнообразных форм и видов русской народной хореографии, проанализированы основные исследования по этой теме, обозначена терминология русской традиционной и народно-сценической хореографии. Делается упор на классификацию русского народного искусства В. Н. Нилова, обосновывается ее актуальность. Статья содержит экскурс развития русской народно-сценической хореографии в XX веке. В ней определены основные отличия русской традиционной хореографии (фольклора) от народно-сценической хореографии, отмечены их предназначение в сфере русского народного хореографического искусства и их функции. Автором обозначено высокое значение сохранения каждого из видов, возрождения и передачи, как наследия народно-сценической хореографии, так и памятников русской традиционной хореографии (фольклора) в образовании и воспитании будущих поколений.

Ключевые слова: жанры, народная, пляска, русская, танец, традиционная, хореография, хоровод.

Для цитирования: Первушина Е. В. Русская народная хореография: экскурс в область истории жанров // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2023. №2 (49). С. 97–106. <https://doi.org/10.24412/2310-1679-2023-249-97-106>

RUSSIAN FOLK CHOREOGRAPHY: AN EXCURSION INTO THE FIELD OF THE HISTORY OF GENRES

Elena V. Pervushina, teacher, Autonomous non-profit
organization of professional education «Capital Vocational College»,
Moscow, Russian Federation, e-mail: releve.master@mail.ru

Abstract: The article reveals the historically established reasons for the formation of genres, various forms and types of Russian folk choreography, analyzes the main research on this topic, and identifies the terminology of Russian traditional and folk stage choreography. V. N. Nilov places the emphasis on the classification of Russian folk art, its relevance is substantiated. The article contains an excursus of the development of Russian folk stage choreography in the XX century. Russian traditional choreography (folklore) and folk stage choreography are identified in it, their purpose in the sphere of Russian folk choreographic art and their functions are noted. The author has indicated the high importance of preserving each of the types, reviving and

transmitting both the heritage of folk stage choreography and monuments of Russian traditional choreography (folklore) in the education and upbringing of future generations.

Keywords: genres, folk, dance, Russian, dance, traditional, choreography, round dance.

For citation: Pervushina E. V. Russian folk choreography: an excursion into the field of the history of genres. *Culture and Education: Scientific and Informational Journal of Universities of Culture and Arts.* 2023, no. 2 (49), pp. 97–106. (In Russ.). <https://doi.org/10.24412/2310-1679-2023-249-97-106>

Под выражением «русская народная хореография» мы понимаем огромный временной и исторический пласт хореографии русского профессионального искусства, самодеятельного и традиционного творчества. Вопрос о применяемой терминологии в русском народно-сценическом и традиционном искусстве сегодня является чрезвычайно важным. Для решения вопроса о верном применении терминологии по русской народной хореографии необходимо изучить толковые, этимологические (лингвистические) и диалектные словари: В. И. Даля [16] М. Фасмера [22] и др. Для выявления значения русской народной хореографии в культуре и образовании необходимо изучить работы: В. Всеволдского–Генгресса [3], А. В. Палилея [11] и др. Изучение влияния традиционной культуры на русское общество раскрывается в трудах: Е. А. Покровского [12], И. П. Сахарова [14], А. В. Терещенко [15] и др. Проблемы сохранения и возрождения русских традиций хореографического образования необходимо исследовать в работах В. М. Захарова [5], Ю. М. Чурко [19], К. Я. Голейзовского [4], А. А. Климова [7], А. В. Рудневой [13], М. П. Мурашко [9] и др. Нельзя оставить без внимания при изучении русской традиционной хореографии работы по музыкально-фольклорным исследованиям: В. М. Щурова [21], П. В. Штейна [20], Н. М. Владыкиной–Бочинской [2] и др.

Русская народная хореография является частью духовной культуры, которая определяет сохранение русского наследия. Она имеет такое же важное значение как народная песня, музыка, театр и литература.

На основании темы статьи и проанализированных исследований по русской народной хореографии важно обозначить терминологические основы понятий, применяемые в современной литературе.

Сегодня значение слова «хореография» характеризует как старинные, так и современные виды разнообразного хореографического искусства. В свою очередь, выражение «народный танец» обычно применяется к виду искусства, который был сформирован за последнее столетие под влиянием исторических и социальных условий жизни нашего народа и выражает особенности исполнения современной народной хореографии на сценической площадке. Понятие «сценическая хореография» используется сегодня для обозначения хореографии, созданной для зрителей, имеет автора и предполагает создание хореографического образа.

Слово «традиционная» или «традиция» обозначает то, что переходит от одного поколения к другому путем предания или естественной передачи [17].

Слово «фольклор» имеет множество значений, одно из которых обозначает народную традицию, духовную и отчасти материальную культуру, а также простонародное художественное творчество (сфера музыкального, хореографического, изобразительного и другого творчества).

Таким образом понятие «традиционная хореография (фольклор)» сегодня можно раскрыть как «русскую хореографию, перешедшую от одного поколения к другому, зафиксированную в источниках или бытующую циклично, вместе с песенной и празднично-обрядовой традицией, дошедшую до нашего времени, исполняемую для себя, а не для зрителя».

Сегодня применение слова «танец» такое же частое, как и слово «пляска», поэтому «танец» и «пляска» имеют, к сожалению, в литературе одинаковое смысловое значение. По мнению многих исследователей, применение слова «танец» в терминологии русской традиционной хореографии (фольклоре) подходит для обозначения хореографии только более позднего жанра: одиночных круговых парных (бальных) танцев. К тому же слово «танец» проникло в Россию лишь в середине XVII века и происходит от польского «*taniec*» и немецкого «*tanz*» [22]. В итоге можно заключить, что слово «танец» изначально применялось на балах и в балетных «рас» и больше имеет отношение к сценическим видам хореографии.

Русская традиционная хореография (фольклор) имеет многовековую и богатейшую историю. К сожалению, крайне мало письменных источников, по которым возможно было бы реконструировать ее первые проявления. Современный исследователь древнеславянского фольклора вынужден довольствоваться имеющимися крупицами, зафиксированными в работах фольклористов-собирателей и археологов. Одним из главных факторов формирования фольклора у восточных славян, нашедших отражение и развитие в средневековом обществе, являлась тесная взаимосвязь человека с природой. Известно лишь то, что появление на Руси игр-хороводов и плясок имело повсеместный и массовый характер в календарно-праздничных ритуалах и обрядах.

Исследователи XX века не имели четких делений народной хореографии на традиционную и народно-сценическую. Г. Ф. Богданов предполагал деление «русского народного танца» на виды: обрядовый, бытовой и сценический русский народный танец [1, с. 8]. Классификация русской народной хореографии, определенная В. Н. Ниловым, основана на анализе классификаций исследователей: К. Я. Голейзовского, А. А. Климова и Ю. М. Чурко. В. Н. Нилов подразделяет все народное хореографическое искусство на два вида: народно-сценическое искусство и традиционную хореографию (фольклор) [10, С. 89–95]. Эта дифференциация в дальнейшем даст бесконфликтное co-существование каждому из этих видов, не предъявляя претензии друг другу.

Жанры русской народной хореографии, как сценической, так и традиционной были обозначены у многих исследователей XX века: «хоровод», как

первый жанр русской народной хореографии выделяют К. Я. Голейзовский [4, с. 118], А. В. Руднева [13, с. 79], Т. А. Устинова [18 с. 11], А. А. Климов [7, с. 32], Ю. М. Чурко [19, с. 14], отдельным жанром некоторые из них обозначают «хороводные пляски». «Пляску», как второй, самый распространенный и основной жанр русской народной хореографии выделяют: К. Я. Голейзовский [4, с. 258], А. В. Руднева [13, с. 80], А. А. Климов [7, с. 83], Ю. М. Чурко [19, с. 14]. В. Н. Нилов [10, С. 89–95] и А. И. Палилей [11, с. 14], однако, переплясы и кадрили эти исследователи относят к формам и видам плясок, не выделяя их в отдельный жанр. «Перепляс и кадриль», как отдельные жанры (формы), выделяют Т. А. Устинова [18, с. 12] и М. П. Мурашко [9, с. 97]. В отдельный жанр определяют «бытовую (бальную) хореографию» В. Н. Нилов [10, С. 89–95], Т. А. Устинова [18, с. 13]. К. Я. Голейзовский определял бытовую (бальную) хореографию как «другой образ русской народной хореографии» [4, с. 304]. Г. Ф. Богданов русский народный танец подразделяет на основные «чистые» виды: хоровод, кадриль, ланце, перепляс и переходные виды: «игры парами», «импровизационные пляски», «парномассовые танцы» [1, с. 24]. М. П. Мурашко разделяет русский народный танец на формы: пляски, переплясы, хороводы, кадрили, лансье, кадрильные пляски, сюиты, картины, определяя жанры, как формы [9, с. 97].

Несмотря на имеющуюся противоречивую классификацию исследователей, согласно концепции В. Н. Нилова, основными жанрами русского народного хореографического искусства являются:

- хороводы;
- пляски (в том числе переплясы и кадрили);
- бытовые (бальные) одно фигурные и многофигурные парные круговые танцы [10, с. 89–95].

Профессиональное хореографическое искусство в России подходит к 300-летнему юбилею. Сегодня оно сохраняет традиции академической школы классического и народно-сценического танца и является источником вдохновения многих. В России профессиональное хореографическое искусство формировалось на основе изучения и сохранения материальной и духовной культуры. К профессиональному хореографическому искусству приемлемо понятие «развитие», в отличие от русского фольклора, для которого основным принципом остаются понятия «изучение, сохранение и передача». В 80-х годах XX столетия активно развивалась и совершенствовалась русская народно-сценическая хореография благодаря мастерам сценического русского народного танца: Н. С. Надеждиной, И. А. Моисеева, И. З. Меркулова, В. А. Миронова, В. Модзоловского, П. П. Вирского, М. С. Годенко, У. П. Хмельницкого и мн. др. Появлялись труды по истории, теории и практики сценической русской народной хореографии: К. Я. Голейзовского [4], Т. А. Устиновой [18], А. В. Рудневой [13], А. А. Климова [7], О. Н. Князевой [8], В. М. Захарова [5], Н. М. Владыкиной–Бочинской [2] и др. Сегодня про-

исходит обобщение народно-сценического наследия. Возникают школы ведущих мэтров – хореографов XX века: «моисеевская», «устиновская», «надежденская», «гжелевская» и школы «военных ансамблей».

А. А. Климов в русской народно-сценической хореографии XX в. проводит следующую классификацию жанров:

- хоровод;
- пляска;
- хореографическая композиция;
- танцевальная сюита;
- хореографическая картина;
- вокально-хореографическая композиция [7, с. 29].

У русской традиционной хореографии (фольклора) иной исторический путь в XX столетии, сложный и неоднозначный. Многие её памятники утрачены безвозвратно. В советский период русская традиционная хореография (фольклор) имела первоначальное значение и являлась фундаментом для развития народно-сценической хореографии. Она не сохранялась в первоначальном виде, а массово «развивалась» и «совершенствовалась» в разнообразные сценические формы.

Функции русской традиционной хореографии (фольклора) имеют отличия от народно-сценической хореографии. Они носят календарный (циклический) и обрядово-ритуальный характер. После Крещения Руси языческие верования перемешались с христианскими и трансформировались в одну систему игрищных увеселений, бытавших в России более восьми веков. По дошедшим до нас источникам первыми массовыми игрищами – были сбороища для праздничных увеселений [3, с. 310]. Игрища (сбороища для праздничных игр и плясок) посвящались смене времен года, обработки земли, сбора урожая и семейным событиям. Цикличность являлась основой периодического повторения событий со сменой времен года. «Круг» в традиционной хореографии наших предков имел одно из центральных значений. Игрища, а вместе с ними потехи, комедии, действия с элементами хореографии включали в себя: игры с элементами пластики, хороводы, пляски и первые проявления народного театра [3, с. 36].

Русская традиционная хореография (фольклор), согласно исследованиям, в XVII–XX вв. бытowała неразделимо:

- с песней (иногда с инструментальным сопровождением) (народные бытовые (шумовые) музыкальные инструменты), с игрой (ролевые, диалоги, подражания);
- с обрядами, обычаями и ритуалами;
- в народной педагогике, с преемственностью (передаваемое от предков к потомкам);
- с календарем (цикличностью) или трудовым процессом.

Рассмотрим отдельно каждый пункт.

Во-первых, русская традиционная песня сопровождала человека все основные моменты жизни, а русская музыка отличалась своеобразием ладовой, полифонической и гармонической фактурой. В основе русского многоголосия лежала система подголосков, которая образовывала подголосочную полифонию. Песня сопровождала игры, хороводы и пляски. Музыкальной основой пляски чаще всего была также песня, исполняемая всеми участниками. Пляска могла сопровождаться игрой на бытовых предметах (пила, заслонка, ложки, рубель и др.) и русских традиционных музыкальных инструментах (ударных, духовых, струнно-щипковых, клавишно-пневматических и др.). Темп и ритм пляски соответствовал темпу и ритму песни или наигрыша, дополняя и расширяя их диапазон.

Во-вторых, обряды, обычаи и ритуалы тесно были связаны с языческими верованиями, бытовавшими в древней Руси: в духов, в потусторонний мир, связанные с почитанием предков (умерший родоначальник, начинатель рода, считался живым покровителем своих потомков) – ритуальные пляски вокруг умерших, вокруг могил; верования, связанные с землей и растительностью – пляски, удары ногами, топтание семян или «удар, как требование» урожая, хороводы вокруг березы, вдоль реки; верование о происхождение мира из космоса (рождения цепочкой «по солонцу», подобно движением планет); верования, связанные с водой (обряды и ритуалы, хороводы на Купалу); верования, связанные с солнцем (поворот солнца, хороводы, заклинания, провожание и встреча солнца) и др. Отдельно нужно упомянуть движение «по солнцу» («посолонь») в русской традиционной хореографии (фольклоре). В символических славянских знаках особое место занимал крест, который обводился кругом или изображался катящимся, как колесо. Он обозначал вращение слева направо, «по солнцу» и символизировал движение, жизнь, благополучие и плодородие. В восточнославянской традиции «против солнца» двигались во время календарного убывания солнечных дней, это движение справа налево, т. е. «на убывание», «к смерти». «Солнцеворот» – это солнечный древнеславянский знак. Солнцеворот имел значение праздника солнцестояния зимнего (Коляда) и летнего (Купала). В весенне равноденствие праздновалась Масленица. Рождение по солнцу или против солнца в русской традиционной хореографии (фольклоре) были зафиксированы в различных регионах России. А. В. Руднева, в своем исследовании писала: в Белгородской области «карагод» водили против солнца, а круговой «танок» – по солнцу. Реже «танок» – это круговое движение на месте. В «танке» участники движутся согласованно цепочкой, взявшись за руки или пояса, рушники или платки [13, с. 109]. Христианские обычаи, соединенные с древними славянскими языческими обычаями, изначально предполагали движение в обрядах «посолонь». В середине XVII века, после реформ Патриарха Никона, восточно-христианский религиозный обычай двигаться «по солнцу», который в основном бытовал у русского народа и был

изменен на противоположный, двигаться «против солнца», принятый тогда в Греческой церкви. И до сегодняшнего дня священники в русских церковных обрядах водят верующих вокруг Храмов против солнца.

Ритуал (установленный порядок обрядовых действий при совершении религиозного акта, например, ритуал исполняемый после рождения ребенка) и обряд (ряд строго определенных обычаем действий, например, ряд обрядов, сопровождающих свадьбу) теснейшим образом связаны с русской традиционной хореографией. В источниках зафиксированы, например, парно-колонные хороводы с элементами ритуала, а также, ритуальная пляска в обряде хождения по дворам в праздновании Коляды или хоровод подружек невесты перед свадьбой.

Перемешанные элементы языческой и христианской традиций в русской культуре выражались в концепции мировосприятия в целом. До сегодняшнего дня человек переживает вместе с природой цикличность её явлений. Не только восточные славяне, но и все земледельческие народы Европы праздновали точки солнца: зимний и летний солнцевороты, весенне и осенне равноденствия. На народный календарь и игрища, накладывались церковные праздники и обряды. Зимние святки представляли собой длительный заклинательный комплекс с обрядом ряженья, прославления хлеба, гадания о замужестве и т. п. Трудовая деятельность, земледелие (посев и уборка урожая, скотоводство, рыболовство) и семейные праздники (рождение, свадьба, похороны) имели так же огромное значение на бытование той или иной русской традиции, в состав которой вместе с песней и обрядом входила и русская традиционная хореография (фольклор).

Культурная память, преемственность, многовековая система русских традиций являлись результатом созидательных и воспитательных ценностей русского народа. Русский народ через эту систему производил свою материальную и духовную культуру. Духовно-нравственная культура являлась составляющей общей системы культуры, которая включала в себя духовную деятельность и ее продукты (сознание, развитие личности, воспитание и образование). Если молодые люди сегодня не понимают ценность русских традиций, если у русской молодежи отсутствует стремление изучать русскую традиционную культуру, то пришло время менять принципы воспитания и образования. В изучении и сохранении русской традиционной хореографии (фольклора) лежит фундаментальный смысл воспитания и миропознания будущих поколений детей и подростков.

Согласно А. А. Климу, музыкальные и хореографические традиции исследователи условно делили на региональные особенности Севера, Центра, Юга, Северо-запада, Запада, Юго-запада, Южного казачества, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Изучая, сохраняя и передавая русскую традиционную хореографию (фольклор) своего региона, специалисту возможно уберечь её от дальнейших безвозвратных утрат.

Сегодня, согласно исследованиям, русскую традиционную хореографию (фольклор) можно подразделить по видам современного бытования на:

- аутентичную;
- восстановленную;
- реконструированную;
- обработанную и стилизованную [20, с. 79].

Слово «аутентичная» имеет значение «подлинная, исходящая из первоисточника», в широком смысле «аутентичная хореография» – это подлинная хореография, переданная естественным процессом одного поколения другому.

«Восстановленная хореография» – обозначает хореографию, приведенную в прежнее состояние, возрожденную, возобновленную в комплексе, например, обряда.

Значение выражения «реконструированная хореография» обозначает «перестроенная, исполняемая совершенно по-новому».

«Обработанная хореография» обозначает «переделанная, приведенная в законченный (сценический) вид, сделанная более совершенно». Она предполагает вмешательства автора.

Выражение «стилизованная хореография» обозначает «хореографию, имеющую только характерные черты определенного стиля» [17].

В настоящее время популярность русской народно-сценической хореографии снижается. Обратимся к результату социологического исследования Б. Зуевой, проведенных в 2011 г. на тему «Потребности населения в культурно-досуговых услугах» в хореографическом искусстве. Наибольшее число респондентов выделяет в приоритет такое направление как «хип-хоп» – 20 %, направление современная хореография – 16 %, народная хореография всего – 9 % [6]. Популярность русской народной хореографии сегодня во многом зависит от отечественного образования и воспитания. Принцип народности образования был сформулирован еще в становлении педагогики в России, в том числе и К. Д. Ушинским в учебнике «Родное слово» (первое издание вышло в 1864 г.) [17]. В середине прошлого века устремление общественной педагогической мысли было связано прежде всего с воспитанием и всесторонним развитием человеческого в человеке. Позже народные идеи в педагогике были заменены идеями советского патриотизма. Педагогика утратила ориентир на русскую народную культуру и на преемственность. В итоге сегодня прогрессирует угасание интереса к русским традициям и ко всему, что с ними связано. Возникают процессы отчуждения от корневых основ культуры своего народа. Вместо углубленного изучения русских традиций, которые и составляют все культурное наследие, происходит формальное и поверхностное знакомство с внешними признаками народности (современная стилизация, которая всего лишь предполагает узнаваемость «русского» в хореографии).

Для возрождения интереса к русской народной хореографии, необходимо каждому специалисту иметь более глубокое понимание значение русских традиций (фольклора) и их составляющих (верование, календарь, обряд, обычай). Фольклорная область вмещает в себя ярко выраженные проявления этнического сознания, регулирующее человеческие отношения как в семье, так и в обществе. Возрождение русской традиции в общей системе образования сегодня является ключевой для решения ряда важнейших задач воспитания. Достичь результата по увеличению популярности русской традиции возможно и введением русской традиционной хореографии (фольклора) в систему общего и профессионального образования.

Список литературы

1. *Богданов Г. Ф.* Основные этапы формирования и развития русского народного танца. Диссертация ... кандидата искусствоведения. Москва, 1988, 170 с.
2. *Владыкина-Бачинская Н. М.* Русские хороводы и хороводные песни. Москва, 1951. 79 с.
3. *Всеволодский-Гернгресс В. Н.* История русского театра. Москва: Тех-кино-печать, 1929. 508 с.
4. *Голейзовский К. Я.* Образы русской народной хореографии. Москва: Искусство, 1964. 94 с.
5. *Захаров В. М.* Поэтика русского танца: народная художественная культура регионов России: обряды; песня; танец; костюм; промыслы. Москва: Святогор, 2004. 439 с.
6. *Зенкова Б.* Потребности населения в культурно-досуговых услугах // Результаты социологического исследования, охватившее 1135 человек, ноябрь 2011 г.): URL: https://infolisting.ru/category/qq1mi0lnm3v9fi_notes.shtml
7. *Климов А. А.* Основы русского народного танца: учебное пособие. Москва: Искусство, 1981. 270 с.
8. *Князева О. Н.* Танцы Урала. Свердловск: Книжное издательство. 1962. 168 с.
9. *Мурашко М. П.* Классификация русского народного танца. Москва: МГУКИ, 2012. 552 с.
10. *Нилов В. Н.* К проблеме исследования русского народного хореографического искусства // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2018. № 4 (31). С. 89–96.
11. *Палилей А. И.* Русский народный танец: учебно-методическое пособие. Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. 267 с.
12. *Покровский Е. А.* Детские игры. Санкт-Петербург: Фирма «ЛАНС», 1994. 387 с.
13. *Руднева А. В.* Таночные и карагодные песни и инструментальные танцевальные пьесы. Москва: Советский композитор, 1975. 310 с.
14. *Сахаров И. П.* Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым. Санкт-Петербург: типография Сахарова, 1841. 602 с.

15. Терещенко А. В. Забавы, игры, хороводы. Санкт-Петербург, 1848. 334 с.
16. Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля // Толковый словарь Даля: URL: <https://gufo.me/dict/dal>
17. Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова: современная редакция // Толковый словарь Ушакова: URL: <https://gufo.me/dict/ushakov>
18. Устинова Т. А. Фольклорные танцы Тверской земли. Тверь: Алексей Ушаков и К, 2002. 160 с.
19. Чурко Ю. М. Белорусский народный танец. Минск: Наука и техника, 1972. 194 с.
20. Штейн П. В. Русские народные песни, собранные П. В. Штейном. Москва: Императорское Общество Истории и Древностей Российских при Московском Университете, 1877. 132 с.
21. Щуров В. М. Жанры музыкального фольклора. Москва: Музыка, 2007. 398 с.
22. Этимологический словарь русского языка М. Фасмера. Москва: Астрель, 2007. 588 с.