

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЭТИКИ РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА
И ОСНОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ
В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА**

DOI 10.34685/HI.2025.98.50.006

Маркарянц Ирина Юрьевна,
преподаватель Московского хореографического училища
при Театре танца «Гжель» (Москва)
Email: abcd.ira.mar@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается место и роль специальных музыкальных дисциплин в контексте межпредметных связей в учебном процессе хореографического образования. Анализируются целесообразность, перспективы и формы работы по развитию интонационного слуха на материале русских народных песен, которые формируют специфические навыки, способствующие развитию музыкальности танцоров народного отделения. Такой подход решает не только проблему воспитания музыкального слуха, но и воспитывает любовь и уважение к отечественной культуре, что позволяет учащимся лучше понимать особенности музыкального языка и поэтики русских народных танцев.

Ключевые слова: музыкальный фольклор, межпредметные связи, учебный процесс хореографического образования, основы музыкальной грамоты, народно-песенные традиции.

Любое произведение искусства всегда основано на создании образов. Без понимания богатств образной системы, понимания взаимодействия разных элементов поэтики не может быть создано многогранное художественное произведение. Поэтика, как известно, это совокупность выразительных средств, существующих в различных жанрах искусства. Слово «поэтика» происходит от греческого и означает творческое искусство. В каждом виде искусства есть своя поэтика, особая система выразительных средств, которую человек воспринимает и понимает.

Немецкий теоретик искусства Конрад Фидлер утверждал: «Искусство может быть познано лишь на его собственных путях» [1]. В литературе это метафора, метонимия, олицетворение, сравнение и многое другое. Живопись с помощью цвета передает богатство красок мира. К основным художественным средствам относится композиция, перспектива, пропорции, светотени, фактура. Средствами выразительности в музыке являются мелодия, гармония, ритм, темп, динамика, штрихи и т.д. Как правило, одно средство выразительности само по себе бессмысленно: только используя несколько средств выразительности, можно создать определенный музыкальный образ.

Во многом танец и музыка развиваются по общим законам. Однако не всякое движение является языком танца, так же как не всякие звуки являются музыкой. Основатель и художественный руководитель Театра танца «Гжель» В.М.Захаров отмечал, что «органической частью танца является музыка, которая определяет не только метро-ритмическую основу танца, но и помогает, дополняет содержание, его художественную сущность. Одним из главных компонентов танца является также и костюм, который должен соответствовать не только времени и эпохе исполняемого танца, но и его характеру. Механическое исполнение танца, то есть без выразительности, без особой манеры исполнения никогда не признавалось зрителями, которые высоко ставят индивидуальность танцующего. Таким образом, содержание, реалистическая форма его отражения, высокая техника, индивидуальность и выразительность исполнения, музыка, костюм, органично слитые воедино, являются неперенными условиями и теми установками, на которых строится и развивается русская национальная танцевальная культура. Множество ярких изобразительных танцевальных движений – элементов, встречающихся в русских танцах, составляют их основу, являясь своеобразным языком танца, его лексикой» [2].

В задачи педагога творческого учебного заведения как раз и входит помочь учащимся в освоении и глубоком проникновении в образную структуру, музыкальную и хореографическую ткань. Язык искусства не нуждается в переводе, потому что подсказан самой реальностью, основан на ярких образных ассоциациях. Задача художника – напитать образ правдой жизни и идейным смыслом. «Я думал стихами», – писал А.С.Пушкин в одном из писем [3]. Действительно, свойство его гения – думать стихами, а не облачать в стихи свои думы.

Так и хореографы мыслят на языке танца. Хореографу важно выбрать изобразительно выразительные средства, художественные приемы для создания того образа, который должен быть донесен до каждого зрителя. При этом изобразительность и выразительность в танце как бы конкурируют друг с другом, не теряя глубины мысли и не вступая в противоречие с поэтикой танца. Чувство прекрасного в народном творчестве связано с утверждением единства духовной и физической красоты – основы поэтики танца. Образы, проецируемые в танцах, наделяются определенными художественно обобщенными качествами. Для воспроизведения в танце традиционных понятий, представлений, символов часто прибегали к ассоциациям, используя изобразительно-подражательные движения. С давних пор народ пластически выражал чувства нежности, радости, грусти, страха и т.п. Все это, как и желание подражать повадкам животных и птиц, передавать трудовые движения земледельцев, формировало танцевальные элементы и способствовало обогащению выразительных возможностей народного танца. Женские плавные движения в танцевальных композициях подчеркивали величавость русской девушки, про которую говорили: «идет, словно пава» или «лебедушка плывет».

Танцевальный фольклор также имеет много общего с поэтическим фольклором. Недаром И.Моисеев назвал его «немая поэзия и зримая песня, таящая в себе часть народной души. В его неистощимой сокровищнице много бесценных жемчужин. В них отражены творческая сила народной фантазии, поэтичность и образность мысли, выразительность и пластичность формы, глубина и свежесть чувств. Это эмоциональная, поэтическая летопись народа, самобытно, образно, ярко рисующая историю событий и чувств, пережитых им» [4].

Знания выразительных средств искусства помогают ответить на множество вопросов для глубокого понимания художественного произведения. Читатель, знающий законы жанра, стиля, композиции, понимающий метрическую систему стихосложения, основные виды стоп и стихотворных размеров, может полнее ощутить внутреннее богатство произведения и почерпнуть из него больше духовной и эмоциональной энергии. По определению литературоведа В.М.Жирмунского, научная поэтика, «опираясь на непосредственное художественное впечатление, вскрывает те приёмы, которые такое впечатление создают» [5]. Иными словами, поэтика даёт нам возможность объективно проверить свои непосредственные читательские чувства и настроить их на «волну» данного произведения и эпохи.

Точно так же в музыке. Для того чтоб слышать звуки и живо воспринимать музыку, никакого определенного навыка не требуется – эта способность у нас заложена природой, при этом даже необязательно владеть музыкальной грамотой. Однако те, кто ее знают, будут чувствовать музыку более полно, а их непосредственное восприятие усилится за счет понимания всех элементов музыкального языка.

А что значит быть музыкальным танцором? Артист должен обладать способностью соотносить свои движения с музыкой, то есть становиться музыкой, сливаясь воедино с движением. Если бы секрет заключался только в технике: правильном наклоне головы, положении тела, использовании рук и ног, – то почти каждый мог бы легко достичь мастерства. Но, очевидно, не за каждым правильно выполненным «па», стоит то, что мы называем «высокое искусство». Лукиан, написавший во II веке первый в истории трактат о танцах в Древней Греции, считал: «Искусство танца требует от исполнителя подняться на самый высокий уровень всех наук. Танцор должен знать все» [7].

Однако из всех искусств, развивавшихся в унисон с танцем, музыка ближе всего к нему по обобщениям, ассоциациям и структурным законам. Французский драматург Ж.-Б.Мольер, впервые используя танец в комедии, писал: «Музыка и танец – это два искусства, которые тесно связаны между собой» [6]. Любое хореографическое произведение строится на фундаменте музыки. По сути, танец – это визуальная, пластическая музыка. Он, так сказать, воплощает музыку. Связь между танцем и музыкой – это влияние двух эстетических категорий: движения и звука.

Знания теории музыки составляют основы музыкальной компетентности танцора. Коснемся практических аспектов работы педагога творческого колледжа в этом направлении.

Первоначальные знания музыкальной культуры, необходимые для артистов балета, закладываются с первых лет обучения в хореографическом училище. Музыка сопровождает учеников с момента их прихода в балетный класс и потом – на протяжении всей их творческой жизни. Музыкально-теоретические предметы входят в общий цикл специализированных дисциплин и играют важную роль в реализации одной из главных задач хореографического образования – воспитания музыкальной культуры артистов балета, их способности чутко воспринимать и интерпретировать художественно-эстетическое содержание музыки в танце. Ясное понимание совокупности средств выразительности музыки и танца поможет понять музыкально-хореографический замысел, выработать собственное отношение к произведению и позволит полнее раскрыть его содержание. Можно привести множество примеров высказываний по этому поводу известных мастеров балетной сцены. Выдающийся педагог классического танца Н.И.Тарасов заметил: «Настоящему танцовщику необходимо не только уметь слушать музыку и проникаться ее содержанием, но и любить ее, понимать, чувствовать, увлекаться ею. Поэтому и преподаватель, и его питомцы должны уделять в своих занятиях особое внимание не только развитию ритмической, но и эмоционально действенной связи музыки и танца <...> музыкальность – это способность к музыке, тонкое понимание её» [8].

В последние десятилетия в музыкальной педагогике утвердилась позиция о необходимости уделять больше внимания формированию профессиональной компетентности и поиску новых методик преподавания. Многие педагоги и исследователи видят большие возможности в развитии музыкального интонационного слуха на материале народных песен. Включение танцевального и песенного фольклора в базовые курсы по сольфеджио и музыкальной грамоте представлено в работах М.А.Лобанова, С.Ю.Николаевой, О.В.Пивницкой и др.

Тесная связь между пением и танцем была еще в древних играх, поэтому некоторые народные выражения сохранились и в наши дни: «играть песню», «ходить песню». В древности музыка была неотделима от действия и танца. Искусство наших предков было синкретичным, неразделенным на жанры. Самый яркий пример – танец хоровод, в котором взаимодействовали элементы речи, драмы, музыки и хореографии. Танцевальные и игровые песни изначально входили в цикл обрядовых и праздничных песен. Как правило, танец сопровождался пением и игрой на инструментах. В XVIII веке о русских танцах писал Яков Штелин: «Во всем государстве среди простого народа издавна существует обычай петь на полях и под пение девушек и женщин танцевать русские танцы», а во время празднования «более употребительно пение, чем звуки струн и дудок» [9].

На занятиях «Основы музыкальной грамоты» с учащимися народных отделений хореографических училищ довольно часто мы сталкиваемся с тем, что учащиеся имеют дело с музыкальным материалом, который полностью отличается от того, что они исполняют на занятиях по народно-характерному танцу, в то время как именно на уроках музыкально-теоретического комплекса дисциплин наиболее целесообразно подготовить слух и интонационные навыки учащихся к освоению фольклорного материала. Лучшим способом решить проблему воспроизведения мелодии является ее сольфеджирование, и если учащиеся научатся пропевать знакомый им танцевальный репертуар, они разовьют ритмический и интонационный слух одновременно. Если хореографы и танцоры не могут напеть то, что они пытаются станцевать, результат будет отличаться от задуманного. Сольфеджирование фольклорных песенных и танцевальных мелодий способствует расширению интонационно – слуховых представлений учащихся и выполняет в учебно-образовательном процессе дидактическую функцию. Изучение интонационных и ритмических закономерностей русского музыкального фольклора на уроках теоретических дисциплин знакомит учащихся со спецификой песенных традиций. Если для изучения выбрана обрядовая песня, преподаватель дает учащимся информацию об обряде, разъясняет его смысл и показывает взаимосвязь текстовой специфики, мелодики, интонации, артикуляции, тембра; особенности ритмического рисунка и музыкальной специфики русской музыки.

Междисциплинарные связи – важный прием в музыкальной методике. С их помощью учащиеся начинают глубже понимать ритмические и мелодические свойства русского танца. Применение фольклора формирует следующие компетенции учащихся:

- *общекультурные* – формирование интереса к народной музыкальной культуре; способность осмысливать развитие музыкального и хореографического искусства в историческом контексте;
- *развивающие* – в учебном процессе побуждать учеников вдохновляться самой музыкой и творчески осваивать наиболее выразительные способы передачи художественных образов;
- *обучающие* – в учебной деятельности направлять учеников слушать музыку, корректируя свои движения согласно характеру музыкального произведения;
- *воспитательные* – развивать определенный эмоциональный отклик на музыку в контексте урока;
- *мотивационные* – расширять музыкальный кругозор, развивать устойчивый интерес к исполнительскому искусству.

Таким образом, взаимодействие поэтики музыкального, хореографического и фольклорного материала с базовыми знаниями по музыкальной грамоте помогает учащимся хореографического училища лучше понять и осознать содержание музыкального произведения, способствует обогащению духовного мира учащихся, содействует формированию творческой личности. В то же время умение анализировать музыкальное произведение, проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыки способствует более точному воплощению танцевального образа. Комплексное воздействие музыкально-хореографического фольклорного материала на сознание обучающихся дает мощный толчок эстетическому, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, формированию системы базовых национальных ценностей у будущих артистов балета.

ПРИМЕЧАНИЯ

- [1] *Fiedler, K.* Über die Beurteilung von Werken der bündenen Kunst. – Berlin, [б/г]. – S. 24. Цит. по: Литературный энциклопедический словарь: Поэтика // Niv.ru : [сайт]. – <http://niv.ru/doc/encyclopedia/literature/articles/140/poetika.htm> (дата обращения: 30.01.2025).
- [2] *Захаров, В. М.* Поэтика русского танца : Т. 4: Народная художественная культура регионов России: обряды, песня, танец, костюм, промыслы / В.М.Захаров. – Москва : Святогор, 2009. – С. 14.
- [3] См.: *Пушкин, А. С.* Отрывок из письма к Д. // *Пушкин, А. С.* Собр. соч. : в 10 т. Т. 6. – Москва : Наука, 1962. – С. 281.
- [4] *Моисеев, И.* Я вспоминаю... Гастроль длиною в жизнь / Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Согласие, 1996. – С. 171.
- [5] Энциклопедический словарь юного литературоведа. – Москва : Педагогика, 1988. – С. 226.
- [6] *Мольер, Ж.-Б.* Полное собрание сочинений : в 3 т. Т. 3 / *Мольер.* – Москва : Искусство, 1987. – С. 235.
- [7] *Иванов, В. Г.* «Лукиан и его трактат «О пляске» : хрестоматия. – Пермь : Перм. гос. ин-т искусства и культуры, 2009. – С. 35.
- [8] *Тарасов, Н. И.* Классический танец. Школа мужского исполнительства / *Н. Тарасов* ; 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Искусство, 1981. – С. 16.
- [9] См.: *Штелин, Я. Я.* Музыка и балет в России XVIII века / Под ред. Б.И.Загурского. — Ленинград : Музык. изд-во, 1935. – С. 56, 150.

INTERACTION OF THE POETICS OF RUSSIAN FOLK DANCE AND THE BASICS OF MUSICAL LITERACY IN THE CONTEXT OF THE EDUCATIONAL SPACE OF THE CHOREOGRAPHIC SCHOOL

Markaryants Irina Yurievna,
Teacher, Moscow Choreographic College
at the Dance Theatre “Gzhel” (Moscow)

Abstract. *The article considers the place and role of special musical disciplines in the context of interdisciplinary relations in the educational process of choreographic education. The expediency, prospects,*

and forms of work on the development of intonation hearing are analyzed on the material of Russian folk songs that form specific skills that contribute to the development of the musicality of the folk branch dancers. This approach solves not only the problem of educating musical hearing, but also brings up love and respect for Russian culture, which allows students to better understand the features of the musical language and poetics of Russian folk dances.

Key words: *musical folklore, interdisciplinary relations, educational process of choreographic education, basics of musical literacy, folk-song tradition.*

© Маркарьянц И.Ю., текст, 2025
Статья поступила в редакцию 12.01.2025.

Ссылка на статью:

Маркарьянц, И. Ю. Взаимодействие поэтики русского народного танца и основ музыкальной грамоты в контексте образовательного пространства хореографического училища. – DOI 10.34685/ИИ.2025.98.50.006. – Текст : электронный // Культурологический журнал. – 2025. – № 1. – С. 63-67. – URL: http://cr-journal.ru/rus/journals/685.html&j_id=63.
