

Basic Expressive Means of the Dance Art of The Peoples of Karakalpakstan

Yuldasheva Zukhra¹

Abstract. Initially, the dance was in unity with the word and music, but gradually began to separate from the syncretic art, acquiring stable forms. The movements changed, were subjected to artistic generalization, as a result of which the art of dance was formed, one of the oldest manifestations of folk art. The main expressive means of dance art are harmonious movements and postures, plastic expressiveness and facial expressions, dynamics, tempo and rhythm of movement, spatial pattern, composition.

Key words: Dance, hand movement, national color, activity, art

Искусство - это объемное и широкое понятие. Это область человеческой деятельности, в которой осуществляется духовно-образное отражение мира средствами художественно-эстетического творчества... Искусство начинается тогда, когда человек снова вызывает в себе чувства и мысли, испытанные им под влиянием окружающей его действительности, придает им известное образное выражение. Искусство - это универсальная модель творчества.

Танец - это вид искусства, зародившийся в глубокой древности и играющий с тех пор большую роль в жизни общества. Искусство танца жизнеутверждающе. Оно живет во имя человека, во славу его, воспевает его величие и здоровый дух. Как сказал К. Голейзовский: «Искусство без мысли и вдохновения, какова бы ни была его внешность, - не существует»².

Осмыслить природу танца, закономерности его развития и место в культурной жизни общества, понять, изучить специфику хореографии, как самостоятельного явления, невозможно, не зная истоков зарождения этого вида искусства. Все имеющиеся археологические данные, эпос, мифы, наскальные рисунки, вазапись, бесчисленные изображения танцующих в скульптурных композициях, в барельефных рисунках и другие источники свидетельствуют и рассказывают о широком распространении танцев, об их характере еще во времена древнего мира. Так, описания древнегреческих танцев можно встретить у Аристотеля, Филострата, в трагедиях Эсхила, Софокла, Еврипида, в комедиях Аристофана и у многих других античных авторов. Целый трактат «Диалог о танце» написал Лукиан. О танцах римлян писали Цицерон и Гораций.

В древних цивилизациях танцу принадлежала большая общественная и идеологическая роль. Много упоминаний о танцах содержится в Библии (например, в сказаниях о царе Давиде, который «скакаше и плясаше»). Как и музыка, танец нередко получал космогоническую трактовку, глубокое философское осмысление, рассматривался как раскрытие сущности вещей. Музыка и танцу придавался оттенок исключительности, недоступности, а происхождение танца считалось божественным. В Древней Индии танец нередко называли искусством богов. Согласно индуизму, создателем и первым исполнителем их являлся бог Шива. В своей ипостаси Натараджа он, исполняя космический танец, уничтожил во Вселенной все старое и одновременно открыл новый цикл жизни. В Древней Греции многообразные плясовые формы были тесно связаны с

¹ *teacher of the Nukus branch of the State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan*

² К. Голейзовский. «Досуговые предпочтения современной молод ежи: социально-культурный анализ» // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 3 (59). С. 128–133

культом бога Диониса: обряды, шествия и таинства, носившие массовый характер, представляли собой своеобразные хореографические композиции.

Некоторые из древних форм танца зародились в процессе практической трудовой деятельности человека: процесс труда обнаружил значение ритма; движения, подчиненные ритму, породили пляску, которая и является одним из наиболее ранних проявлений культуры. «Пляски развивают гибкость, силу и красоту» - так говорил Платон³. Аристотель определял смысл пляски следующими словами: «Пляска подражает своими ритмичными движениями нравам, страстям и обычаям и воплощает невидимую мысль»⁴. Безусловно, народные пляски того времени не дошли до нас в своем первоначальном виде. Однако дошедшие до нас памятники искусства и литературы показывают, какое большое значение всегда имел танец в жизни человека. Например, воинственные пляски, как и все первобытные танцы, были непосредственно связаны с магическими ритуалами, с верой человека в то, что, вызвав образ победы в пляске, он затем одержит ее в действительном столкновении с врагом.

Возникнув из многообразных движений и жестов человека, связанных с разными процессами деятельности и эмоциональными впечатлениями от окружающего мира, танец с давних пор стал выражением различных душевных состояний человека (радостных и печальных, интимных, лирических и празднично-торжественных) и средством идейно-эмоционального воздействия. Например, охваченный ликованием человек пускается в пляс; бьющая через край радость жизни, ощущение здоровья, наслаждение бытием выливаются в энергичные движения. Так, еще раскопки времен неолита показали, как в танце человек изображал чувства и события, важные для его жизни. Уже в те времена искусство танца приобретало общественное звучание.

Изначально танец находился в единстве со словом и музыкой, но постепенно стал вычлняться из синкретичного искусства, приобретая устойчивые формы. Движения изменялись, подвергались художественному обобщению, в результате чего и сформировалось искусство танца, одно из древнейших проявлений народного творчества⁵. Основные выразительные средства танцевального искусства - это гармоничные движения и позы, пластическая выразительность и мимика, динамика, темп и ритм движения, пространственный рисунок, композиция. Огромную роль играют также костюм, театральные реквизиты, выразительные средства драматургии, которые существенно обогащают и конкретизируют танец, придают ему особую силу воздействия. Но, пожалуй, прежде всего, никакой танец немислим без музыки, усиливающей выразительность движений и жестов танцующих, эмоциональный строй танца в целом.

Танец, возникший как жанр прикладного назначения, всегда был прочно связан с определенными условиями его исполнения и восприятия, с конкретной жизненной ситуацией. Так, к примеру, обязательная составная часть богослужения - культовые пляски обладали величественным, строгим, торжественным характером; движения и музыка в них зачастую были строго регламентированы и обусловлены особенностями церемонии. Возникнув в недрах бытового искусства, они в дальнейшем значительно выходили за рамки прикладного жанра, требовали для своего исполнения профессионалов в области танца и музыки. Среда и обстоятельства, в которых возникал тот или иной танцевальный жанр, играли огромную роль не

³ Афанасьева А. Б. «Диалог культур» в музыкально-хореографическом фольклоре: история и современность, социокультурные и педагогические аспекты // Вестник Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. 2016. № 42. С. 88–96

⁴ Литвинова Т.Г. Формирования Каракалпакского народно-сценического танца, Диссертация на соискание кандидата искусствоведения, Т., 1987

⁵ Петросова Е.А.. Каракалпакский танец. –Т.: 1976.

только при его зарождении, но и в дальнейшем развитии, в формировании особенностей хореографического искусства. С самого зарождения танцевальной культуры любого народа происходит взаимосвязь с другими видами искусства и взаимовлияние различных жанров⁶.

На развитие хореографии как самостоятельного вида искусства повлияло формирование танцевальной культуры народов мира, которое происходило под воздействием труда человека, его жизни, климатических, географических условий, общественного строя, религиозных убеждений. Танцевальная культура (наряду с песней) наиболее непосредственно связана с бытом и подвержена влиянию моды. В ее образном содержании преломляются стандарты вкуса и эстетической нормы каждой эпохи; в экспрессии танцевальной музыки отражаются и облик людей данного времени, и манера их поведения. Основой, объединяющей, собирающей и определяющей все необходимое для создания сценического произведения, является хореография, что позволяет ей выступать в качестве самостоятельного искусства.

Синтетическая природа хореографии как особенного и самостоятельного вида искусства - это закономерный результат его одновременной подчиненности пространственным и временным законам, что является одной из особенностей танца.

Хореография - это определенная целостная сущность. Она имеет много общего, что объединяет ее с другими видами искусства: музыкой, поэзией, живописью, драмой, графикой, и то особенное, что делает ее именно хореографией. Эта особенность проявляется в собственных выразительных средствах хореографии, отличных от всех других видов искусства и создающих хореографическую образность⁷.

Хореографическое искусство имеет свои особенности и отличительные черты. В танце, как и в каждом виде искусства, художественная правда находит свой специфический, присущий только ему, конкретно-чувственный облик, обусловленный своими выразительными средствами. Выразительные средства танца:

- пластика человеческого тела (движения, позы, жесты, мимика);
- танцевальная лексика (традиционная, образная, естественно-подражательная);
- рисунок танца (пространственная композиция танца);
- музыка;
- сценическое оформление танца (костюм, грим, свет, декорации).

Все эти выразительные средства, составляя единое целое, называются композицией танца.

Композиция (от лат. *compositio* - соединение, связь) - это целостная художественно-выразительная система. Это понятие в равной степени относится как к целому хореографическому произведению, так и к определенному танцевальному этюду или танцевальной комбинации. Композиция определяет взаимодействие художественных средств, используемых в хореографическом произведении. Вне единства композиции не существует. Единство - качество, необходимое для композиции. Ее задача - способствовать созданию гармоничных художественных произведений⁸.

Жизнелюбие - неотъемлемая черта характера народности. Это философская концепция хореографии. Отсюда и эстетическое воздействие танцевального искусства, любовь и интерес к нему народа. Вопросы теории хореографии далеко не разработаны. Жизнь хореографического искусства сталкивает нас подчас с нарушениями понимания природы танца, условий его

⁶ Фомкин А. В. *Духовно-нравственные традиции балетного образования [Электронный ресурс]*. URL: www.vaganova.ru/files/Duhovno-nravstv_fomkin.doc (дата обращения: 06.08.2016)

⁷ Уснатдинов Ш. *Полат Мадреймов – биринши қарақалпақ балетмейстери*. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2011.

⁸ Жумасеитова Г. *Хореография Казахстана*. – Алматы: Жибк жолы, 2010

существования. Это видно и по программам ансамблей народно-сценического танца, и по балетным спектаклям, и по целым направлениям хореографического искусства разных стран и периодов. Природа танца, границы его хореографической образности, наличие исторически сложившихся собственных выразительных средств делают неприемлемым служебное подчинение хореографии как драматичным приемам, так и музыкальным, и живописным. Такое подчинение может привести в лучшем случае к иллюстративности, потере целостности и лишению танца права выступать как самостоятельное хореографическое произведение.

Всякое успешное развитие предполагает, разумеется, знание, в данном случае - знание богатств, сложившихся традиций и закономерностей, определяющих природу этого самобытного художественного явления - хореографического искусства. Сила хореографии именно в том, что она дает отражение действительности, понятное без слов.

В социологическом смысле искусство представляет собой взаимодействие двух факторов: предмета искусства и его потребления. Социологи вывели закон, который формулируется так: «Продукт получает свое последнее завершение только в потреблении. Без производства нет потребления. Однако и без потребления нет производства, так как производство в этом случае было бы бессмысленно». Закон этот одинаково относится ко всем видам искусства. Книга, музыкальная пьеса, картина или статуя, хотя и называются произведениями искусства, сами по себе еще не являются таковыми. Только когда книга читается, музыка звучит и слушается, картина или статуя созерцаются, искусство возникает благодаря эстетическому переживанию, которое появляется у читателя, слушателя, зрителя в процессе восприятия.

Хореографическое произведение как предмет искусства тоже находит свое последнее завершение в потреблении, в зрительском восприятии. Без зрительской эстетической оценки любое сценическое хореографическое произведение, можно сказать, пустая суэта, никому, кроме заинтересованных лиц, не нужная. Публика, зритель - это необходимая закономерность, та конечная точка, которая определяет цель и значение любого творчества, в нашем случае - творчества хореографа.

Задача искусства - не изображать явления, а воздействовать на душевное состояние воспринимающего, по отношению к которому художник - творец, ваятель, воспитатель, вдохновитель. Его цель не только воздействовать на интеллект, но поднять воспринимающего на более высокую ступень, как интеллектуально, так и эстетически, морально, как в мышлении, так и в воображении, и в области чувств, т.е. во всех проявлениях его существа, чтобы тем самым привести его в другое умственно-психическое состояние.

Использованная литература

1. К. Голейзовский. «Досуговые предпочтения современной молод ежи: социально-культурный анализ» // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 3 (59). С. 128–133
2. Афанасьева А. Б. «Диалог культур» в музыкально-хореографическом фольклоре: история и современность, социокультурные и педагогические аспекты // Вестник Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. 2016. № 42. С. 88–96
3. Литвинова Т.Г. Формирования Каракалпакского народно-сценического танца, Диссертация на соискание кандидата искусствоведения, Т., 1987
4. Петросова Е.А.. Каракалпакский танец. –Т.: 1976.
5. Жумасеитова Г. Хореография Казахстан. – Алматы: Жибек жолы, 2010

6. Фомкин А. В. Духовно-нравственные традиции балетного образования [Электронный ресурс]. URL: www.vaganova.ru/files/Duhovno-nravstv_fomkin.doc (дата обращения: 06.08.2016)
7. Уснатдинов Ш. Полат Мадреймов – биринши қарақалпақ балетмейстери. – Нөкіс: Қарақалпақстан, 2011.
8. Жумасеитова Г. Хореография Казахстан. – Алматы: Жибк жолы, 2010