

Паучок Дарья Николаевна, магистрант,
Луганская государственная академия культуры
и искусств им. Михаила Матусовского

**СТИЛИЗАЦИЯ НАРОДНОГО ТАНЦА
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РАБОТ ИГОРЯ МОИСЕЕВА:
ОТ НАРОДНЫХ КОРНЕЙ ДО МАССОВОЙ СЦЕНЫ
STYLIZATION OF FOLK DANCE THROUGH
THE PRISM OF IGOR MOISEEV'S CREATIVITY:
FROM FOLK ROOTS TO THE MASS STAGE**

Аннотация. . В работе подчеркивается уникальная способность Игоря Александровича Моисеева сохранять национальный колорит и дух народного творчества, одновременно адаптируя их под современную сцену и профессиональный балетный язык. Таким образом, статья раскрывает вклад Моисеева в развитие народного танца как самостоятельного жанра сценического искусства, способного объединять этнографическую достоверность и художественную выразительность.

Abstract. The article highlights Moiseev's unique ability to preserve the national character and spirit of folk art while adapting it to the modern stage and professional ballet language. Thus, the article reveals Moiseev's contribution to the development of folk dance as an independent genre of stage art that combines ethnographic authenticity and artistic expressiveness.

Ключевые слова: Игорь Моисеев, сценическая интерпретация, стилизация, массовая сцена, сценический фольклор, этнографическая основа, балетный театр, сценическое воплощение.

Keywords: Igor Moiseev, stage interpretation, stylization, mass scene, stage folklore, ethnographic basis, ballet theater, stage embodiment.

С установлением Советской власти начался новый этап в истории Русского государства и народа. Впервые широкие слои населения получили доступ к культурным достижениям, духовным ценностям и возможностям творческого самовыражения. Народное творчество стало активно развиваться, обретая новые формы, одной из которых стала массовая художественная самодеятельность.

Зародились новые культурные традиции – проводились олимпиады, фестивали, смотры, праздники песни и танца, ставшие важной частью общественной жизни. Именно художественная самодеятельность впервые вывела русский народный танец на профессиональную сцену, что способствовало появлению большого числа специализированных коллективов и ансамблей.

Имя Игоря Моисеева неотъемлемо связано с историей и развитием сценического народного танца в XX веке. Его творчество стало поворотным моментом в восприятии фольклорной хореографии, преобразовав традиционные формы в высокохудожественное сценическое искусство. Благодаря Игорю Моисееву народный танец перестал быть лишь этнографическим материалом, а превратился в выразительный и востребованный жанр на больших театральных сценах мира. Однако, несмотря на стилизацию, он сумел сохранить глубинную связь с национальной культурой, традициями и духом народного искусства.

Игорь Александрович Моисеев родился 21 января 1906 года в Киеве в семье юриста. Детство будущего хореографа прошло в Париже, куда семья переехала вскоре после его рождения. В 1914 году Моисеевы вернулись в Россию, и уже тогда у Игоря проявился интерес к танцу и искусству. Несмотря на отсутствие хореографического образования в ранние годы,

его природная пластика и увлечённость сценой стали основой для дальнейшего поступления в балетную школу. В 1920 году отец привёл 14-летнего Игоря Моисеева в балетную студию Веры Мосоловой – бывшей балерины Большого театра. Он считал, что занятия танцами помогут сыну развить дисциплину, улучшить осанку и научиться красиво держаться. Уже через три месяца Вера Мосолова привела Игоря в Хореографический техникум при Большом театре и заявила директору, что он должен учиться именно там. После успешно пройденного вступительного экзамена Моисеев был зачислен в техникум. В 18 лет, завершив обучение, он стал артистом балета Большого театра [1, с. 5-10].

Моисеев проявлял интерес к народным танцам и начал адаптировать их к сцене, создавая оригинальные хореографические постановки. Его цель заключалась в том, чтобы сохранить национальные танцевальные традиции, при этом придавая им профессиональную форму и выразительность.

Как говорил Игорь Моисеев: «Меня часто спрашивают: «Чем привлекает вас народный танец?» Задумываясь над этим, я пришел к выводу, что не вижу более праздничного, жизнелюбивого вида искусства, чем народный танец. Он с детской непосредственностью раскрывает свои чувства, вовлекает в свое веселье. Народный танец румянит щеки, зажигает кровь мышечной радостью. В нем таится такой заряд веселья и бодрости, который в состоянии опрокинуть все печали, заботы и страхи, нависшие над человеком наших дней. У народного танца нет служебного хореографа, он рождается из окружающей среды» [1, с. 171].

В 1937 году, благодаря его усилиям и поддержке государства, был создан Государственный ансамбль народного танца СССР – первый в мире профессиональный коллектив, специализирующийся на сценической интерпретации народного танца. Моисеев стал его художественным руководителем и главным балетмейстером. Создание Государственного академического ансамбля народного танца под его руководством стало настоящей вехой в культурной жизни страны. Этот коллектив стал площадкой для эксперимента, возрождения и сохранения танцевальных традиций, объединяя в себе этнографическую достоверность и театральную выразительность.

«Я вышел из Большого театра, воспитанный на классических образцах. Мне же предстояло выстроить новую систему танца, отличную от классического балета, создать ансамбль, имеющий другую природу. Когда в 1936 году в Москве состоялся первый всесоюзный фестиваль танцев народов СССР, обнаружилось, что в нашем распоряжении огромное фольклорное богатство, не систематизированное, не "пронумерованное". Как им распорядиться? Как уберечь неповторимый национальный колорит и в то же время не превратить живое искусство танца в музейные экспонаты при переносе народных произведений на сцену? Передо мной стояли одни вопросы: ни опыта, ни традиций не было.», – говорил Игорь Моисеев [1, с. 176].

Ансамбль под руководством Игоря Моисеева стал первым в мировой практике профессиональным хореографическим коллективом, специализирующимся на сценической интерпретации и художественной переработке танцевального фольклора народов мира. Осознание уникальности этого направления и стремление к формированию нового жанра побудили Моисеева покинуть академическую сцену и оставить должности солиста и балетмейстера Большого театра.

Официальной датой основания коллектива считается 10 февраля 1937 года – в этот день прошла первая репетиция. Дебютное выступление ансамбля состоялось 29 августа того же года на сцене московского театра «Эрмитаж». В первоначальный состав вошли 30 танцоров и небольшой оркестр народных инструментов. Формирование ансамбля осуществлялось на основе тщательного отбора наиболее одарённых исполнителей, среди которых были участники крупных фестивалей. Основной концептуальной задачей коллектива Моисеев

считал не механическое воспроизведение фольклорного материала, а его творческое осмысление и адаптацию к сценической форме. Для достижения этой цели артисты регулярно направлялись в этнографические экспедиции по различным регионам Советского Союза. В ходе этих поездок они систематизировали и фиксировали образцы народного танца, песни, ритуалы и обрядовые практики, что позволило создать обширный архив культурных форм и обеспечить подлинность и выразительность сценических постановок ансамбля.

«Народные танцы рождаются у каждого народа по тем законам, по каким рождается язык народа. Так что по существу это подлинное явление искусства. Почему этого никто не мог понять раньше, я не знаю. Так получилось, что я это понял раньше других и решил это обнажить и выявить народный танец как определённую национальную систему, как национальный язык». Игорь Моисеев.

Моисеев создал уникальный хореографический язык, в котором сочетаются академическая выразительность, драматургия и подлинная пластика народного танца. Его постановки отличались не только виртуозной техникой исполнения, но и глубокой эмоциональной наполненностью, передающей характер, быт и мировоззрение разных народов. Для достижения аутентичности танцевальных постановок ансамбль активно сотрудничал со специалистами в смежных областях – музыкантами, фольклористами, историками и музыковедами. В хореографических композициях широко применялись элементы классической музыки, актёрского искусства, драматургии и сценографии, что способствовало более яркому выражению эмоциональной и художественной выразительности танца.

Игорь Моисеев придавал особое значение профессионализму исполнителей, стремясь к тому, чтобы каждый участник коллектива владел высоким техническим и художественным уровнем. В ансамбле отсутствовало строгое разделение на солистов и кордебалет: любому танцору могла быть доверена как главная, так и эпизодическая партия в зависимости от конкретной постановки.

С 1938 года ансамбль ведёт активную гастрольную деятельность как в России, так и за её пределами. За выдающийся объём зарубежных поездок коллектив был внесён в российскую Книгу рекордов Гиннеса. Уже с первых выездов – начиная с гастролей в Финляндии в 1945 году – ансамбль стал неофициальным культурным послом Советского Союза, а впоследствии и России. В 1958 году ансамбль Игоря Моисеева стал первым советским художественным коллективом, посетившим США, тем самым открыв новый этап в культурных отношениях между двумя странами. Позже, в 1989 году, после выступлений в Израиле, именно визит ансамбля предшествовал восстановлению дипломатических связей между СССР и Израилем. Заслуги коллектива были официально признаны в 1967 году, когда он стал первым профессиональным ансамблем народного танца, удостоенным почётного звания академического[4].

Сегодня Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева продолжает развивать уникальную творческую методологию сценической интерпретации фольклора. Выступая на крупнейших мировых сценах, коллектив не только сохраняет, но и актуализирует принципы, заложенные своим основателем, популяризируя художественную ценность народного танца как полноценного театрального жанра. Среди его ориентиров были не только народные традиции, но и музыкальное наследие таких композиторов, как Н. А. Римский-Корсаков и А. Бородин, что отражается в музыкально-драматургической структуре многих постановок.

Благодаря высокой культуре исполнения, ансамбль по праву носит звание Театра народного танца. Его репертуар включает ряд одноактных спектаклей, в которых используется весь арсенал выразительных средств, как академической хореографии, так и театрального

искусства. Эти постановки представляют собой не просто танцы, а целостные сценические произведения, наполненные образами, драматургией и художественной пластикой.

Стилизация народного танца – одна из ключевых художественных стратегий, лежащих в основе творчества Игоря Моисеева. Будучи балетмейстером с академическим образованием и глубоким интересом к фольклору, Моисеев разработал уникальный метод сценической обработки этнографического материала, при котором народный танец не просто сохраняется, но преобразуется в полноценное театральное произведение. Суть стилизации в его работах заключается в соединении традиционного национального движения с выразительными средствами классического и современного танца, драматургии, актёрского мастерства и сценографии. При этом хореограф не искажал культурную основу танца, а стремился сохранить его дух, ритмическую и пластическую природу, усиливая их сценическими средствами. Моисеев подходил к фольклору как к живому, развивающемуся материалу. Он не копировал крестьянские танцы в их бытовой форме, а интерпретировал их через призму профессионального искусства, придавая им композиционную чёткость, выразительную форму и театральную насыщенность. Благодаря этому танцы народов СССР – грузинский, молдавский, украинский, татарский, башкирский, армянский, русский и др. – приобрели художественную завершённость и сценическую силу, оставаясь узнаваемыми и аутентичными по своему культурному коду [2, с. 125].

Моисеев стремился передать через танец характер народа, его национальный темперамент, психологию, быт и мировоззрение. Так возникали постановки, в которых сохранялась «живая суть» фольклора, но форма уже принадлежала профессиональному искусству. Среди наиболее известных постановок – «Гопак», «Русская пляска», «Сударушка», «Калмыцкий танец», «Партизанская баллада», «Танец моряков», «Аргентинское танго», «Ярмарка» и др. Каждая из них представляет собой самостоятельное хореографическое произведение, с внутренней драматургией, мизансценами, костюмами и музыкальной партитурой. Особенность этих работ – высокая техническая сложность, пластическая выразительность, виртуозность исполнения и при этом – эмоциональная непосредственность, энергия, яркий национальный колорит. Каждый номер – не просто хореографический этюд, а сценическое действие, насыщенное содержанием и формой. Эти танцы легко воспринимались массовым зрителем, поскольку в них органично сочетались узнаваемые образы народной жизни и высокий художественный стиль.

Особое внимание Моисеев уделял массовости и синхронности движения, что придавало его постановкам масштабность и зрелищность. Коллективное исполнение, доведённое до совершенства, усиливало эффект стилизации, превращая этюд или пляску в полноценную хореографическую картину. Также важным элементом стилизации были костюмы, музыка и мизансцены – всё подчинялось идее сценического воплощения национального характера народа через танец. Моисеев обращался к фольклору как к источнику коллективной памяти, находя в нём универсальные темы: радость труда, борьбу, любовь, торжество народного духа. Потому его постановки находили отклик как у сельского зрителя, так и на международной сцене – от Парижа до Нью-Йорка.

Массовость – важнейшая черта хореографии Моисеева. Он первым сделал народный танец масштабным зрелищем, в котором синхронность движений, пластическая дисциплина и визуальная композиция образуют мощный художественный эффект.

Таким образом, стилизация в творчестве Игоря Моисеева – это не упрощение, а художественная переработка, где каждый элемент фольклора обретает новую жизнь в пространстве театра. Его метод позволил не только сохранить культурное наследие, но и сделать его доступным и понятным для зрителей разных стран и эпох. Именно благодаря

стилизации народный танец в интерпретации Моисеева стал частью мировой хореографической культуры.

Творчество Игоря Моисеева не ограничивалось только обработкой фольклора в его традиционном понимании. Он стремился расширить границы народного танца, наделяя его театральной глубиной, драматургией, а подчас и философским подтекстом. Одной из таких уникальных постановок стал балет «Ночь на Лысой горе», премьера которого состоялась в 1983 году. Постановка сразу же вызвала интерес у публики, но также и сопротивление со стороны советских цензоров – за «фантастический» сюжет, образы нечистой силы и «двусмысленную трактовку народных мотивов».

Хореографическое либретто «Ночи на Лысой горе» было создано Моисеевым на основе симфонической поэмы М. П. Мусоргского (в оркестровке Н. А. Римского-Корсакова), а также образов, навеянных произведениями Николая Васильевича Гоголя – прежде всего «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Вий». Хореограф признавался, что Гоголь был одним из его любимых писателей, поскольку умел сочетать фольклорную природу с глубоким мистицизмом и иронией.

Балет построен в двух частях:

1. Первая картина – «Народные гулянья»: праздничная сцена на украинском хуторе с песнями, танцами, играми и народными персонажами.
2. Вторая картина – «Шабаш» (собственно «Ночь на Лысой горе»): фантастическая фантазмагория с появлением ведьм, чертей, духов, комических и страшных образов.

Кульминацией спектакля становится шабаш нечистой силы, где танец превращается в средство драматургического выражения – от пародии до ужаса. Несмотря на фантастичность происходящего, постановка не утрачивает своей фольклорной основы – в ней узнаются интонации народного мировосприятия и обрядовой образности.

Игорь Моисеев использует в постановке разнообразные хореографические приёмы: элементы народной пластики (преимущественно украинского и белорусского танца), классические балетные линии, элементы акробатики и пантомимы, яркие групповые построения, создающие визуальный ритм и напряжение. Важную роль играет сценография и освещение, создающее эффект «двойственной реальности» – перехода от реального к мистическому. Отдельного внимания заслуживает музыкальная составляющая: в балете используется оригинальная партитура Мусоргского, насыщенная напряжённой динамикой и символикой.

По словам Елены Щербаковой, художественного руководителя ансамбля, эта постановка была воспринята не сразу: «Комиссия решила, что балет показывать неприлично именно из-за второй части, где происходит шабаш ведьм» [5].

Тем не менее, со временем «Ночь на Лысой горе» вошла в золотой фонд репертуара ансамбля, и сегодня является одной из самых зрелищных и востребованных работ в гастрольных программах. Балет особенно ценится за сценическую смелость, оригинальность образов и глубокое художественное мышление.

«Ночь на Лысой горе» – яркий пример того, как Игорь Моисеев сумел преобразить народный танец, наделив его качествами театрального действия и философского высказывания. Это не просто развлекательный номер, а полноценное сценическое произведение, где сливаются музыка, движение, фольклор и поэтика страха. Постановка остаётся актуальной и в XXI веке, доказывая универсальность метода Моисеева и его уникальный вклад в искусство хореографии [3, с. 13].

Игорь Моисеев стал одним из главных архитекторов модернизации народного танца, осуществив его стилизацию для сцены. Ему удалось гармонично соединить традиционные народные элементы с новыми сценическими выразительными средствами, что позволило

народному танцу обрести новую форму для массового зрителя. Моисеев не только использовал элементы народных танцев, но и с любовью и уважением передавал их в более доступной и зрелищной форме. Важным аспектом его работы стало внимание к аутентичности, даже в процессе стилизации, чтобы сохранить дух народного танца и передать его истинную сущность. Работы Игоря Моисеева отличаются высоким уровнем театральности. Он создал целые спектакли, в которых народный танец сочетался с другими видами искусства – музыкой, костюмами, декорациями. Это позволяло не только представить танец как форму искусства, но и как важный элемент театрального шоу.

Моисеев смог адаптировать народный танец для широкой аудитории, привлекая зрителей разного возраста и культурных слоев. Благодаря своей уникальной способности делать народный танец зрелищным и доступным, он успешно внедрил его в массовую сцену и популяризировал в международном контексте. Работы Моисеева оказали значительное влияние на развитие мировой хореографии, так как он первым предложил концепцию народного танца как театрального искусства. Его балетные постановки привлекли внимание к богатому культурному наследию разных народов, и впоследствии многие танцевальные коллективы за рубежом начали ориентироваться на его методы.

Работы Игоря Моисеева стали важной вехой в истории танцевального искусства, где народный танец превратился из этнографической формы в полноценный вид театрального представления, способный завоевать сердца зрителей по всему миру. Стремление сохранить корни и традиции, а также способность переработать и адаптировать их к современным условиям, сделали творчество Моисеева не только вкладом в сохранение культурного наследия, но и в развитие мировой хореографической практики. Мастерски стилизованный народный танец Моисеева стал доступным и понятным для массового зрителя, а также продолжает служить источником вдохновения для хореографов и артистов по сей день.

Список литературы:

1. Моисеев, И. А. Я вспоминаю... Гастроль длиною в жизнь / И. А. Моисеев. – Москва : Согласие, 2001. – 266 с., ил.
2. Коптелова, Е. Д. Игорь Моисеев – академик и философ танца [Текст] / Е. Д. Коптелова. – Санкт-Петербург: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2012 – с. 107–175.
3. Шамина Л. А. Автореферат диссертации "Особенности интерпретации традиций народного творчества в произведениях И. А. Моисеева (на материале программ ГААНТ СССР)". – Москва, 1990 – с. 17
4. Чудновский, М. А. Ансамбль Игоря Моисеева / М. А. Чудновский. – Москва: Знание, 1959. – 31, [1] с.; 22 см.
5. «Моисеев покажет в "Сириусе" "Ночь на Лысой горе"» [Электронный ресурс] – URL:<https://rewizor.ru/music/reviews/ansambl-igorya-moiseeva-pokajet-v-siriuse-znamenituyu-odnoaktnyy-balet/?preview=true> (дата обращения: 13.10.2025).

