

РОЛЬ НАРОДНОГО КОСТЮМА В СОЗДАНИИ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА АНСАМБЛЯ «БЕРЕЗКА»

Аннотация. В статье рассматривается роль народного костюма в создании сценического образа Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной. Сценический костюм анализируется как образообразующий элемент, взаимодействующий с хореографией и сценическим пространством. Показано, что художественно переосмыслиенный народный костюм способствует формированию эффекта «плывущего шага», ансамблевой целостности и трансляции национальной культурной идентичности.

Ключевые слова: Сценический костюм, народный костюм, хореографическое искусство, ансамбль «Берёзка», сценический образ, русская народная культура, национальная идентичность, сценическая выразительность.

Актуальность исследования: актуальность исследования обусловлена необходимостью осмыслиения роли сценического костюма в формировании художественного образа в хореографическом искусстве. В творчестве ансамбля «Берёзка» народный костюм выступает важным выразительным средством, обеспечивающим целостность сценического образа и трансляцию национальной культурной идентичности. Недостаточная разработанность данной проблематики в искусствоведческих исследованиях определяет научную значимость обращения к анализу сценического костюма ансамбля «Берёзка».

Объект исследования: сценический образ в хореографическом искусстве.

Предмет исследования: роль народного костюма в создании сценического образа ансамбля «Берёзка».

Цель исследования: выявить значение народного костюма в создании целостного сценического образа ансамбля «Берёзка» и определить его роль в системе художественных выразительных средств хореографического искусства.

Задачи исследования:

- рассмотреть особенности народного костюма как элемента сценического образа.
- проанализировать художественное переосмысливание традиционного русского костюма в сценической практике ансамбля «Берёзка».
- выявить взаимосвязь конструкции костюма и хореографического движения.
- определить роль костюма в формировании ансамблевой целостности и национальной образности.

Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной является уникальным явлением в истории русского сценического искусства. Его художественный образ узнаваем во всём мире и во многом обязан не только особой пластике движения и знаменитому «плывущему шагу», но и тщательно продуманному сценическому костюму, основанному на традициях русского народного одеяния. Народный костюм в ансамбле «Берёзка» выполняет не декоративную, а образообразующую функцию, становясь важнейшим выразительным средством сценического действия.

Ансамбль народного танца «Берёзка» является одним из наиболее значимых коллективов в истории отечественного хореографического искусства. Его создание и развитие

тесно связаны с культурными и социальными процессами советского периода, когда возникла необходимость в масштабной популяризации русской культуры в послевоенные годы [5, с. 3].

Танцевальная пластика ансамбля «Берёзка» представляет собой уникальный синтез изящества, плавности и выразительной точности, формирующий узнаваемый художественный образ коллектива. Основой пластического языка является текучесть и мягкость движений, создающих иллюзию парения и невесомости – визуальный эффект, который стал визитной карточкой ансамбля и получил широкое признание исследователей хореографии [5, с. 114].

Костюмы ансамбля «Берёзка» являются важным элементом художественного образа и служат значимым инструментом формирования визуальной идентичности коллектива. Они опираются на традиции русского народного костюма, но адаптированы под требования сценического пространства, динамику танца и концепцию художественного стиля [5, с. 200].

Русский народный костюм исторически являлся отражением уклада жизни, эстетических идеалов и мировоззрения народа. Цветовая гамма, орнамент, крой и материалы несли в себе символические значения, связанные с природой, женственностью, гармонией и духовной чистотой. В сценическом воплощении ансамбля «Берёзка» эти черты не копируются буквально, а художественно переосмысливаются, сохраняя при этом связь с традицией.

Костюм становится визуальным кодом, который мгновенно отсылает зрителя к образу России, её фольклорным корням и национальной идентичности. Благодаря этому ансамбль воспринимается не просто как танцевальный коллектив, а как хранитель культурного наследия.

Основу сценического образа составляют длинные, свободно струящиеся платья из лёгких тканей, позволяющие подчеркнуть плавность движений. Цветовая палитра, включающая белые, голубые, зелёные и красные тона, символически связывает образы танцовщиц с природной и этнографической традицией России [4; с. 115].

Народный костюм в «Берёзке» не подчёркивает индивидуальность танцовщицы, а, напротив, работает на создание собирательного образа – образа русской девушки, символа чистоты, спокойствия и внутреннего достоинства. Однотипность костюмов подчёркивает ансамблевость, единство движения и образа, что является принципиально важным для эстетики коллектива.

Орнаменты и декоративные элементы, заимствованные из народной традиции, выполняют не столько украшательскую, сколько символическую функцию. Они подчёркивают связь с землёй, природным циклом и народной эстетикой, дополняя пластический язык танца.

В ансамбле «Берёзка» народный костюм становится активным участником сценического действия. Его движение, колыхание ткани, взаимодействие со светом усиливают эмоциональное воздействие танца на зрителя. Костюм помогает создать ощущение плавности, невесомости и особой поэтичности, которые являются визитной карточкой коллектива.

Важнейшей частью образа являются традиционные кокошники и головные уборы, выполняемые в соответствии с историческими образцами, что усиливает аутентичность и историческую достоверность сценического решения. Эти элементы не только подчёркивают национальную символику, но и обеспечивают узнаваемость силуэта – важную характеристику ансамбля, выделяющую его среди других коллективов народного танца.

Важно отметить, что сценический костюм ансамбля – это результат тонкого баланса между подлинной народной традицией и законами театральной сцены. Он адаптирован к требованиям хореографии, освещения и зрительного восприятия, оставаясь при этом верным национальным истокам.

Народный костюм играет ключевую роль в формировании сценического образа ансамбля «Берёзка». Он выступает не просто как элемент внешнего оформления, а как полноценное выразительное средство, формирующее художественную целостность ансамбля.

Через костюм раскрывается национальный характер, эстетика русской культуры и философия движения, лежащая в основе творчества коллектива.

На современном этапе ансамбль сохраняет свою художественную и культурную значимость. В условиях изменения социокультурного контекста коллектив продолжает развивать творческий потенциал, сочетая сохранение традиций с поиском новых выразительных средств, что обеспечивает его актуальность для современной аудитории и продолжение деятельности в сфере культурной дипломатии [1, с. 27].

Именно благодаря органичному соединению хореографии и народного костюма ансамбль «Берёзка» сумел создать уникальный сценический образ, ставший символом русского танцевального искусства и культурного наследия России.

Список литературы:

1. Баранова Е. В. Сценическое искусство в условиях культурной глобализации // Искусство и культура. – 2022. – № 1. – С. 23-31.
2. Барышникова, Н. А. Сценический костюм в хореографическом искусстве. – СПб.: Лань, 2015.
3. Власова, Е. С. Художественный образ в хореографии: теория и практика. – М.: ГИТИС, 2016.
4. Жигунова М. В. Формирование сценического образа в русской хореографии // Искусствознание. – 2020. – № 3. – С. 102-118.
5. Надеждина Н. С. Берёзка. Записки балетмейстера. – М.: Искусство, 1974. – 256 с.

