

Паучок Дарья Николаевна, магистрант,
Луганская государственная академия культуры
и искусств им. Михаила Матусовского
Pauchok Daria Nikolaevna , Master's student,
Luhansk State Academy of Culture and Arts
named after Mikhail Matusovsky

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОЛЬКЛОРНОГО
И СТИЛИЗОВАННОГО ТАНЦА В ОБРАЗОВАНИИ И ИСКУССТВЕ
THE INTERACTION OF FOLKLORE AND
STYLIZED DANCE IN EDUCATION AND THE ARTS**

Аннотация. Фольклорный танец отражает традиции народа, а стилизованный преобразует их с помощью современных приёмов для восприятия современной аудиторией. Взаимодействие этих направлений помогает сохранять культурное наследие, развивать исполнительскую технику, стимулировать творческое мышление и укреплять межкультурную коммуникацию.

Abstract. Folk dance reflects the traditions of the people, while stylized dance transforms them using modern techniques for the modern audience. The interaction of these two styles helps to preserve cultural heritage, develop performing techniques, stimulate creative thinking, and strengthen intercultural communication.

Ключевые слова: Фольклорный танец, стилизованный танец, ансамбль Игоря Моисеева, образовательный процесс, традиции.

Keywords: Folklore dance, stylized dance, Igor Moiseev's ensemble, educational process, and traditions.

Фольклорный и стилизованный танец взаимодействуют в образовании и искусстве через использование фольклорного материала в создании стилизованных хореографических произведений. Это взаимодействие связано с тем, что фольклорный танец – это танец, который формируется в рамках традиций конкретного народа, отражая его историю, быт, верования и обычаи, а стилизованный танец – это особый вид хореографии, в котором используются элементы различных стилей, чтобы создать нечто новое и уникальное.

Фольклорные танцы формируются естественным путём в рамках определённой этнической общности и передаются из поколения в поколение, варьируясь в зависимости от региона и адаптируясь к меняющимся условиям жизни, но сохраняя ключевые элементы стиля и символики. Их ключевые особенности:

- **Связь с бытом и обрядами.** Многие танцы возникли как часть праздников, ритуалов или трудовых процессов (например, хороводы, пляски, календарные танцы) и выполняли важные социальные и сакральные функции: задавали ритм работе, обеспечивали связь с природными циклами, закрепляли нормы поведения, передавали мифологические представления из поколения в поколение.

- **Региональная специфика.** В каждой местности существуют свои характерные движения, ритмы, костюмы и музыкальные сопровождения. локальная специфика фольклорного танца – это культурный код, где движения, звуки и цвета передают историю, ценности и мировосприятие народа. Сохранение этих особенностей в аутентичном виде и их творческая стилизация позволяют не только сберечь наследие, но и обогатить мировую хореографию.

- **Коллективность.** Большинство фольклорных танцев исполняются группой, что подчёркивает общность и единство – это не просто эстетический выбор, а отражение социальной структуры и мировоззрения народа.

- **Импровизационность.** В традиционной среде танец допускает свободу в интерпретации, особенно в сольных фрагментах. Например, в русской пляске танцор может усложнить дробь, добавить присядку или изменить рисунок движения, а в кавказской лезгинке – варьировать высоту прыжков и пластику рук. При этом базовые элементы и общий ритм остаются узнаваемыми, поддерживая целостность композиции[4].

Стилизация в хореографии – это художественный метод, при котором фольклорные элементы преобразуются с помощью: современной пластики и лексики; новых композиционных решений; театральных эффектов (свет, сценография, костюмы); синтеза с другими танцевальными стилями (классический, современный, эстрадный танец). **Цель стилизации** – не точное воспроизведение фольклора, а создание художественного образа, который передаёт дух традиции, но понятен современному зрителю.

В профессиональном искусстве фольклорный и стилизованный танец дополняют друг друга:

1. **Народные ансамбли.** Коллективы, такие как «Берёзка», «Балет Игоря Моисеева», сочетают аутентичные элементы с театральной выразительностью. Например, в постановках могут сохраняться традиционные шаги, но добавляться сложные перестроения и драматургия: используются контрасты темпов, масштабные геометрические рисунки, игра с пространством сцены, а также актёрская подача – мимика, жесты, взаимодействие персонажей. Это создаёт зрелищность без потери связи с фольклорным источником [3].

2. **Театр и кино.** Хореографы используют стилизацию для создания атмосферы эпохи или национальной культуры (например, в балетах «Щелкунчик», «Весна священная»): в «Щелкунчике» (хореография М. Петипа, музыка П. И. Чайковского) национальные танцы (испанский, арабский, китайский, русский) стилизованы для сцены: они сохраняют характерные ритмы и пластику, но сокращены по форме, усилены акробатикой и пантомимой, чтобы подчеркнуть сказочный колорит. Русский танец («Трепак») передаёт удаль и задор через дробь и присядки, но в балетной технике. В «Весне священной» (хореография В. Нижинского, музыка И. Стравинского) стилизация идёт ещё дальше: движения имитируют архаичные обряды, стопы часто остаются развёрнутыми внутрь, прыжки – резкие и тяжёлые, а массовые сцены строятся на повторении примитивных жестов. Это создаёт ощущение языческой древности и ритуальной силы, а не воспроизведения конкретного фольклора.

3. **Эстрадные и современные постановки.** Фольклорные мотивы вдохновляют хореографов на эксперименты, соединяя этнические ритмы с урбанистическими стилями – например, элементы народных плясок встраиваются в хип-хоп, создавая свежий, гибридный язык танца.

В обучении танцам взаимодействие фольклорного и стилизованного направлений выполняет несколько функций. Во-первых, оно сохраняет культурное наследие: изучение фольклорных танцев помогает молодым исполнителям понять истоки хореографии и её связь с традициями и историей народов. Во-вторых, работа с фольклорным материалом развивает технику и выразительность: тренирует координацию и ритмику, учит работать с пространством и партнёрами, совершенствует эмоциональную подачу. В-третьих, создание стилизованных номеров стимулирует творческое мышление: учащиеся учатся анализировать традиции, находить баланс между аутентичностью и новаторством, осваивать принципы композиции и драматургии. Наконец, такое взаимодействие способствует межкультурной коммуникации: знакомство с танцами разных народов расширяет художественный кругозор и формирует уважение к многообразию культурных традиций. Взаимодействие фольклорного и

стилизованного направлений в обучении танцам обогащает образовательный процесс и помогает учащимся воспринимать хореографию как живое, развивающееся явление. Это реализуется через мастер-классы и экспедиции, лаборатории стилизации, а также фестивали и конкурсы (например, «Славянский венок», «Вдохновение»), которые стимулируют диалог между фольклорными и стилизованными коллективами [1].

Ансамбли Игоря Моисеева стал знаковым примером того, как фольклорный танец трансформируется в сценическое искусство через стилизацию, сочетая традиции с художественным переосмыслением. Коллектив внес значительный вклад в развитие хореографического образования и мирового искусства, демонстрируя, как народное наследие может стать основой для профессионального творчества.

Особенности взаимодействия фольклорного и стилизованного танца в Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева проявляются в нескольких ключевых аспектах. Прежде всего, важную роль играют фольклорные экспедиции: артисты ансамбля регулярно отправлялись в поездки по стране, где тщательно фиксировали исчезающие танцы, песни и обряды, что позволяло воссоздавать максимально точные образцы танцевального творчества и сохранять аутентичные элементы народной культуры.

Не менее значим синтез с академическими элементами: Игорь Моисеев мастерски использовал классическую музыку, актёрское мастерство, драматургию и сценографию для раскрытия экспрессии танца. Именно он первым в мире сумел органично соединить самобытность фольклорного танца с академической строгостью классической хореографии – это стало революционным шагом, позволившим народному танцу занять достойное место в ряду высоких искусств. Благодаря такому подходу бытовые и обрядовые движения обрели новую сценическую форму.

Для обеспечения достоверности постановок хореограф активно привлекал внешних экспертов: он консультировался с музыкантами, фольклористами, историками и музыковедами. Это помогало глубже понять культурный контекст каждого танца, уточнить детали пластики, ритма и символики, а также избежать поверхностной стилизации в пользу осмысленного художественного переосмысления традиции.

Репертуар ансамбля демонстрирует широту подхода к взаимодействию фольклорного и стилизованного начал: в него вошли миниатюры, сюиты и одноактные балеты, созданные на основе фольклора самых разных народов – русского, украинского, кавказского, прибалтийского, а также европейского и азиатского. Среди знаковых работ, воплотивших этот синтез, можно выделить «Русскую сюиту» (1952), где традиционные мотивы получили сценическую драматургию, «Ночь на Лысой горе» на музыку Мусоргского, в которой пластика танца отражает музыкальные образы, и «Половецкие пляски» на музыку Бородина – яркий пример того, как фольклорные элементы кочевых народов были преобразованы в масштабное театральное зрелище.

Существенна и роль ансамбля в образовании. Уже в 1943 году при ансамбле имени Игоря Моисеева была создана школа-студия, позже ставшая хореографическим училищем. Ученики осваивали не только танцевальную технику, но и смежные дисциплины: грим, актёрское мастерство, теорию музыки, историю балета, театра и живописи, а также методологию ансамбля. Это формировало универсальных артистов, понимающих культурный код движений и способных творчески интерпретировать фольклор. Метод Моисеева лёг в основу обучения хореографов и танцоров во многих странах, а ансамбль послужил образцом для создания подобных коллективов в СССР и за рубежом [2].

Взаимодействие фольклорного и стилизованного танца – это динамичный процесс, который обогащает как искусство, так и образование. Оно позволяет сохранить культурную

память, одновременно открывая новые пути для творчества. В условиях глобализации такой диалог становится особенно важным: он помогает не только сберечь уникальность народных традиций, но и сделать их актуальными для современного зрителя и исполнителя.

Список литературы:

1. Мельникова, Е. В. Композиционные приёмы в современном народно-сценическом танце // Искусство и культура. – 2018. – № 3. – С. 78-85.
2. Моисеев, И. А. Искусство, рождённое народом / И. А. Моисеев. – Москва: Советская Россия, 1966. – 144 с.
3. Надеждина, Н. С. Путь хореографа / Н. С. Надеждина. – Москва : Искусство, 1985. – 160 с.
4. Смирнова, И. А. Фольклорный танец в системе хореографического образования // Вестник хореографии. – 2020. – № 5. – С. 34-41.

