

Бут Наталья Александровна, студентка,
Луганская государственная академия культуры
и искусств им. Михаила Матусовского

ОБРАЗ ПРИРОДЫ В ПОСТАНОВКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО АНСАМБЛЯ «БЕРЕЗКА» ИМЕНИ Н.С. НАДЕЖДИНОЙ

Аннотация. В статье рассматривается образ природы как визуальный и хореографический код, сквозной мотив художественного мира Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» им. Н. С. Надеждиной. Показано, как в репертуаре коллектива природа предстаёт не только как фон сценического действия, но и как активный участник постановки, определяющий пластическую лексику, ритмику движений и колоритные решения костюмов.

Ключевые слова: Образ природы, хореографический ансамбль «Берёзка», русская народная хореография, поэтический образ России, символизм природы, традиционная русская культура, сценическая адаптация фольклора.

Актуальность исследования: Актуальность темы обусловлена возрастающим интересом к проблемам сохранения и переосмысления традиционной русской культуры в современном культурном контексте. В условиях глобализации и цифровизации особенно значимы исследования хореографических ансамблей, опирающихся на фольклорный материал и формирующих устойчивые образы народной идентичности. Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» им. Н. С. Надеждиной демонстрирует яркий пример того, как образ природы в сценических постановках становится художественным и символическим кодом, связывающим наследие традиции с современным восприятием зрителя.

Объект исследования: художественно-хореографический репертуар Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» им. Н. С. Надеждиной.

Предмет исследования: образ природы в постановках ансамбля «Берёзка» как художественный и символический код традиционной русской культуры.

Цель исследования: Выявить особенности художественного и символического осмысления образа природы в постановках Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» и определить его роль в формировании национальной идентичности и эстетического опыта зрителей.

Задачи исследования:

- провести анализ репертуара ансамбля «Берёзка» с акцентом на номерах, где ведущим образом выступает природа.
- определить пластические, сценические и костюмные средства, с помощью которых в постановках передаётся образ природы.
- исследовать символическое значение природных мотивов (берёзы, реки, поля, солнце) в контексте русской культурной традиции.
- выявить роль образа природы в формировании эстетического и национального самосознания зрителя в современной культуре.

В русском искусстве природа нередко становится не просто фоном, а выражением национального характера и душевного состояния человека. В творчестве Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» им. Н. С. Надеждиной этот образ

раскрывается особенно ярко: через движение, пластику, костюм и музыкальный ритм на сцене возникает поэтический мир русской природы. Ансамбль обращается не к прямому изображению пейзажа, а к его художественному символу, превращая природу в часть сценического образа.

Надежда Сергеевна строила свои постановки так, чтобы танец передавал не внешнюю красоту, а внутреннюю гармонию русского мира. В материалах об ансамбле подчеркивается, что его творчество наполнено «очарованием неувядаемой красоты русской природы» и духовностью, а главный художественный принцип связан с созданием поэтического образа русской девушки. Именно поэтому природа в «Берёзке» воспринимается не как декорация, а как живая основа танцевального образа.

Прообразом легендарного номера – хоровод «Березка» в постановке Н. С. Надеждиной – послужила старинная литография, на которой девушки танцевали хоровод, держа в руках веточки березы. Основой для нескольких сценических миниатюр, объединенных одним названием – триптих «Русский фарфор», стали фарфоровые фигурки. Персонажи застыли в парах в костюмах, характерных для исторических событий 1812, 1886, 1918 гг [1, с. 14].

Само название ансамбля уже задает важнейший образ. Берёза в русской культуре – это знак чистоты, нежности, света и Родины, и в репертуаре коллектива этот символ получает сценическое воплощение. В первом знаменитом хороводе «Берёзка» девушки выходят с ветвями берёзы в руках, и это создает ощущение единства человека и природы, лирической связи с родной землей. Длинные сарафаны, плавные движения и особый «плывущий» шаг усиливают впечатление, будто танцовщицы не идут, а скользят по сцене, как будто сама природа оживает в движении.

Образ берёзы в этом контексте становится не только пейзажным, но и нравственным. Он ассоциируется с женственностью, чистотой, мягкостью и достоинством, то есть с теми чертами, которые ансамбль последовательно раскрывает в своем художественном языке. Поэтому «Берёзка» – это не просто название коллектива, а целая система образов, где природа становится символом красоты и национального самосознания.

Женский образ в творчестве «Берёзки» был многогранным, включал различные ипостаси: невеста, мать, труженица, хранительница очага, связующее звено поколений. В различных постановках акцентировались разные аспекты женского образа, создавалась галерея женских типов, характеров, судеб. Однако при всем разнообразии сохранялись общие характеристики: достоинство, сдержанность, внутренняя сила, гармония, что создавало целостность художественной концепции коллектива [3, с. 112].

Особую роль в создании природного образа играет хороводная форма. Круг, повторяющиеся линии, плавное движение по сцене и мягкая орнаментальность рисунка напоминают о природных циклах: смене времен года, круговороте жизни, весеннем обновлении. В описании хоровода «Берёзка» отмечается, что он связан с календарно-обрядовой традицией и символизирует единство человека и природы. Это особенно важно для понимания ансамбля «Березка», где танец становится не столько изображением действия, сколько воплощением природного ритма.

Музыкальная и пластическая структура многих номеров ансамбля тоже подчинена этому принципу. Плавность, мягкость, повторяемость жестов создают ощущение дыхания природы, а не театральной выстроенности в узком смысле. Зритель видит не только танец, но и художественный образ весеннего пробуждения, русской равнины, цветущего луга или березовой рощи. Так природа превращается в язык, которым ансамбль рассказывает о красоте и внутренней цельности народной жизни.

Образ природы в «Берёзке» связан и с лирическим представлением о России. В постановках ансамбля русская природа выступает как источник духовной силы, памяти и

красоты. Берёза, поле, лебедь, весна, девичий хоровод – все эти мотивы складываются в единый художественный мир, где человек ощущает себя частью родной земли. Поэтому ансамбль Надеждиной воспринимается как сценическое воплощение не только танца, но и поэтического образа России.

Особое место в репертуаре ансамбля занимает «Лебедушка», где природный образ становится особенно лиричным и возвышенным. Лебедь в русской культуре связан с красотой, плавностью, чистотой и внутренним достоинством, поэтому этот номер строится на мягкой, текучей пластике, напоминающей движение птицы по воде. В танце важны не только рисунок рук и корпуса, но и общее ощущение парения, спокойствия и света, благодаря которому образ лебедя превращается в символ гармонии и женственности.

Номер «Цветы полевые» раскрывает другой аспект природной темы – красоту простого, родного, неброского мира. Здесь природа воспринимается как источник нежности, свежести и естественной красоты, а сам образ полевых цветов связан с молодостью, чистотой и весенним пробуждением. В этом танце особенно важно ощущение лёгкости и свободного ритма, которое создаёт впечатление живого цветущего пространства.

Важнейшая особенность ансамбля «Берёзка» состоит в том, что он соединяет народную традицию с профессиональной сценической культурой. В одном из описаний подчеркивается, что стиль коллектива возник как синтез народного фольклора и школы классического танца, благодаря чему удалось передать «поэзию, внутреннюю силу и красоту русского народного танца». Это особенно заметно в природных образах: они не копируют реальность, а преобразуют ее в художественный символ.

«Красавицы-лебедушки», «русские мадонны», «сказочные красавицы», «русские Кармен» – все эти эпитеты о танцовщицах ансамбля «Берёзка». Они несут сценический образ, придуманный Н. С. Надеждиной. Артисток обучают особым образом смотреть на зрителя и улыбаться, их корпус стоит как бы отдельно от ног, «возвышается над бедрами» (в хореографии Н. Надеждиной отсутствуют движения бедрами). У исполнительниц ансамбля «Берёзка» своя постановка рук: в любой позиции и любом положении локтями вниз, локти до конца не вытягиваются, кисти узкие, сгруппированы на основе принципов школы классического танца (пальцы закругленные, мягкие, между всеми пальцами «воздух»). Ключевой балетмейстерской находкой является скользящий ход, производящий гипнотическое действие: зрителю кажется, что артистки «плывут», «едут» по сцене. Помимо исполнительской техники «волшебного» передвижения по сцене, существует секрет кроя и изготовления «березкинского» подъюбника (тяжелой нижней юбки) длиной в пол [1, с. 62].

Таким образом, природа в постановках ансамбля «Берёзка» – это живой символ русской культуры. Она присутствует в самом строе танца, в его ритме, в костюме, в движении и в эмоциональной атмосфере номера. Благодаря этому творчество ансамбля вызывает ощущение света, лиризма и глубокой связи человека с родной землей.

Список литературы:

1. Марченков, А.Л. ИСКУССТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА. Эволюция сценических форм танца. Сольный танец : учеб. пособие / А. Л. Марченков, А. И. Марченкова ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. - Владимир : Изд-во ВлГУ, 2017. - 124 с. - ISBN 978-5-9984-0810-6.
2. Надеждина Н. С. Берёзка. Записки балетмейстера. – М.: Искусство, 1974. – 256 с.
3. Некрылова, А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища / А. Ф. Некрылова. – СПб.: Азбука-классика, 2018. – 256 с.

