

Багина Дарья Евгеньевна, магистрант,
Луганская Академическая филармония,
Луганск

АНСАМБЛИ ПЕСНИ И ТАНЦА КАК ОТРАЖЕНИЕ СИНТЕЗА В СОЗДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

Аннотация: Ансамбли песни и танца демонстрируют органичный синтез музыки, хореографии и театрального действия, создавая яркие художественные образы. Через единство вокального и танцевального искусства они передают национальный колорит, эмоции и сюжетные линии. В основе лежат народные традиции, дополненные современными сценическими приемами. Режиссеры и хореографы выстраивают гармоничное взаимодействие всех компонентов представления. Такие коллективы сохраняют культурное наследие, оставаясь актуальными благодаря творческим новациям.

Ключевые слова: синтез искусств, народные традиции, сценический образ, хореография, вокальное исполнение, современные тенденции.

Самыми разнообразными жанрами представлена отечественная музыкально-хореографическая культура. На одном его полюсе большие оперные и балетные представления, на другом - произведения малых форм, миниатюры, концертные номера.

Художественное творчество нашей страны невозможно сегодня представить без ансамблей песни и танца. Часто именно ансамбли песни и танца дают возможность понять и почувствовать своеобразие песенно-танцевальной культуры своего народа и уровень его развития.

Народное искусство нашей страны получает всемерную поддержку и поощрение. Входят в традицию праздники народных талантов, смотры художественной самодеятельности, создаются самодеятельные и профессиональные ансамбли песни и танца. Выступления ансамблей народного танца, ансамблей песни и танца явились новой формой сценического представления, в которых на основе изучения фольклорного песенно-танцевального материала народов союзных республик раскрывалось духовное богатство самобытной народной культуры. Благодаря своей мобильности, возможности выступать на разных площадках: в клубах, на поле, летних площадках парков - такие ансамбли доносили свое искусство до широких масс, приобщая их к богатству народной культуры.

Следует вспомнить первый ансамбль им Пятницкого, который представляет собой уникальное явление в мире народной культуры, где достигается органичный синтез различных видов искусства. Этот коллектив, основанный в 1911 году выдающимся собирателем фольклора Митрофаном Пятницким, который создал особую художественную систему, в которой музыка, танец, театральное действие и народные традиции сливаются в единое целое. Главной особенностью ансамбля является не просто последовательное чередование номеров, а их глубокая взаимосвязь, создающая целостный художественный образ русской народной культуры [1].

Основу синтетической природы коллектива составляет гармоничное соединение вокального искусства и народной хореографии. В отличие от академических хоровых коллективов, артисты ансамбля не просто исполняют песни, а проживают их через пластику и движение. Лирические протяжные песни сопровождаются плавными, сдержанными жестами, тогда как плясовые напевы – энергичными, ритмичными танцами. Такой подход восходит к традиционному народному исполнительству, где пение всегда было связано с движением и игровыми элементами.

Важной составляющей синтеза в ансамбле является театрализация народного творчества. Каждое выступление строится как цельное драматургическое действие, где песни и танцы объединены общей темой – будь то крестьянские обряды, праздничные гуляния или трудовые традиции. Артисты не просто исполняют номера, а создают яркие сценические образы, передающие характер и эмоциональный строй народной жизни. Особенно показательны в этом плане обрядовые сцены, где через сочетание пения, танца и театрального действия воссоздается атмосфера традиционного праздника.

Визуальная составляющая выступлений ансамбля также играет важную роль в создании синтетического образа. Народные костюмы, тщательно воссозданные по историческим образцам, являются не просто сценическими нарядами, а важным элементом художественной выразительности. Они подчеркивают региональные особенности исполняемых произведений и помогают зрителю погрузиться в атмосферу традиционной культуры. Сценография выступлений, включающая элементы крестьянского быта, также способствует созданию целостного художественного пространства.

Инструментальное сопровождение в ансамбле – это не просто аккомпанемент, а самостоятельное выразительное средство. Звучание народных инструментов – балалаек, гармоней, гуслей – органично вплетается в музыкальную ткань выступления, создавая богатую полифоническую палитру. В некоторых номерах инструментальные наигрыши ведут своеобразный диалог с вокальными партиями, что придает исполнению особую динамику и выразительность.

«В атмосфере общего подъема национальной культуры появился такой ансамбль и в Донбасском регионе. Визитной карточкой Донбасса стал Шахтерский ансамбль песни и танца «Донбасс», созданный в 1937 году для обслуживания тематическими концертными программами трудящихся угольно-рудной и других отраслей промышленности».

Ансамбль «Донбасс» так же является уникальным явлением синтетического искусства. Созданный в предвоенные годы, знаменитый ансамбль «Донбасс» представляет собой самобытное художественное явление, в котором органично переплетаются различные виды сценического творчества. Этот профессиональный ансамбль, выросший на богатых культурных традициях шахтёрского края, разработал особую систему художественной выразительности, основанную на глубоком взаимодействии музыки, танца и театрального действия [3].

Основу творческого метода коллектива составляет органичное соединение профессионального исполнительского мастерства с аутентичными народными традициями. В отличие от многих академических ансамблей, "Донбасс" сохраняет живую связь с фольклорной основой, где вокальное исполнение естественно дополняется пластической выразительностью. Особенно характерно это проявляется в рабочих и шахтёрских песнях, которые артисты не просто исполняют, а проживают через систему выразительных жестов и движений, воссоздающих атмосферу тяжёлого подземного труда.

Важной особенностью творчества коллектива является драматургическая целостность концертных программ. Каждое выступление строится как законченное художественное произведение, где отдельные номера объединены общей концепцией или сюжетной линией. В репертуаре ансамбля особое место занимают тематические блоки, посвящённые трудовым будням горняков, народным празднествам или значимым событиям истории региона. Артисты выступают не просто как исполнители, а как создатели выразительных сценических образов, передающих характер и душевный склад жителей Донбасса. Особую роль в создании художественного образа играет визуальная составляющая спектаклей. Сценические костюмы, сочетающие элементы традиционного народного костюма с символами шахтёрского труда, служат важным средством выразительности. Значительное внимание уделяется характерным

деталю – защитным каскам, шахтёрским фонарям и другим профессиональным атрибутам, которые органично включаются в хореографические композиции. Сценографические решения часто включают символические элементы, связанные с производственной тематикой, что формирует узнаваемый визуальный образ коллектива.

Музыкальное сопровождение в ансамбле представляет собой не просто фоновое звучание, а самостоятельное художественное средство. Наряду с традиционными народными инструментами коллектив использует характерные для региона музыкальные тембры и индустриальные звуковые эффекты, создающие особую акустическую среду. В отдельных композициях звуки работающих механизмов или ритмичные удары инструментов органично встраиваются в музыкальную ткань, усиливая эмоциональное воздействие на зрителя.

В современный период коллектив продолжает развивать свои художественные принципы, находя новые формы выражения. В современных постановках традиционные элементы народного творчества получают новое прочтение, сохраняя при этом верность культурным корням. Отдельные программы включают элементы мультимедийных технологий, которые не становятся самоцелью, а служат для усиления выразительности народной основы. Такой творческий подход позволяет ансамблю оставаться актуальным, продолжая хранить и развивать уникальные культурные традиции Донбасского региона.

Профессиональные творческие коллективы, такие как знаменитый Ансамбль Александрова, представляют собой уникальное явление в мире исполнительского искусства, где достигается высочайший уровень синтеза различных художественных форм. Созданный в 1928 году, этот прославленный коллектив разработал особую систему художественной выразительности, основанную на профессиональном синтезе музыкального, хореографического и театрального начал. В основе творческого метода ансамбля лежит гармоничное сочетание строгой академической школы с народными исполнительскими традициями, что позволяет создавать яркие, эмоционально насыщенные сценические образы.

Главной особенностью ансамбля является совершенное взаимодействие вокального и хореографического искусства. Профессиональный хор, состоящий из 80 высококвалифицированных вокалистов, демонстрирует не только безупречное владение академической манерой пения, но и способность передавать характер народных песен. Оркестр ансамбля, объединяющий симфонические и народные инструменты, создает богатую звуковую палитру, где классические аранжировки органично сочетаются с народными тембрами. Особую выразительность придают сольные партии, исполняемые артистами с виртуозным мастерством [2].

Хореографическая составляющая выступлений ансамбля отличается особой выразительностью и точностью. Танцевальные номера строятся на гармоничном сочетании элементов классической и народной хореографии, где строгая военная выправка органично переплетается с народной пляской. Синхронность движений, четкость линий и геометрическая точность построений напоминают военные парады, превращаясь при этом в художественное зрелище. Особенно выразительны номера, где элементы строевой подготовки трансформируются в хореографические композиции.

Важной составляющей синтетической природы ансамбля является театральность исполнения. Каждая программа представляет собой цельное драматургическое произведение, где музыкальные и танцевальные номера связаны общей идеей или сюжетной линией. Артисты выступают не просто как исполнители, а как создатели сценических образов, передающих характер и дух русской армии. Особенно выразительны театрализованные постановки на военную тематику, где через сочетание пения, танца и актерской игры воссоздаются образы разных исторических эпох.

Визуальная составляющая выступлений играет важную роль в создании целостного художественного образа. Точные исторические военные костюмы разных периодов, элементы формы различных родов войск, атрибуты воинской службы – все это становится частью хореографических композиций. Сценографические решения часто включают символические элементы военной тематики, создающие узнаваемый визуальный стиль ансамбля.

Сила и торжество этих ансамблей заключается в том, что они, используя прием синтеза сохраняют и развивают лучшие традиции песенного и танцевального творчества нашего народа.

Ансамбль песни и танца включает в себя разные виды искусств: вокальное (хор, ансамбль, соло), музыкальное (симфонический оркестр, оркестр народных инструментов), хореографическое (сольные танцы, ансамбль). Основу ансамбля песни и танца составляет хор или танцевальная группа. В репертуар ансамблей входят произведения советских и зарубежных композиторов, старинные и современные образцы песенного, танцевального и инструментального фольклора. Программа может объединяться сквозной темой или состоять из отдельных номеров, обычно содержит элементы театрализации. В танцевальных номерах ансамбля отражаются различные традиции и обычаи народов.

Синтез вокала, музыки и танца, элементов изобразительного искусства используемые в создании художественных образов вокально-хореографических произведений представляет себе сложный художественный процесс, в котором все составляющие объединяются в единое целое, которое приобретает новые эстетические и смысловые качества. Этот процесс требует гармоничного взаимодействия всех компонентов художественного произведения. Согласимся с мнением Александра Якимовича, который вывел основные характеристики, определяющие сущность синтеза искусств:

- «Взаимодополняемость – каждый элемент (музыка, пластика, визуальный ряд) не существует изолированно, а усиливает выразительность других.»

- «Целостность художественного образа – несмотря на многообразие используемых средств, синтез предполагает единство стиля и концепции

- «Динамическое взаимодействие – соотношение между искусствами может меняться в зависимости от творческого замысла»

Таким образом синтез искусств представляет собой живой процесс взаимопроникновения различных художественных форм, в создании целостного произведения, где каждый элемент дышит в унисон с другими.

Синтез вокала и хореографии в народных коллективах представляет собой уникальное явление, в котором песенно-музыкальная и танцевальная традиции сливаются в единое художественное целое. Этот синтез как было сказано ранее имеет глубокие исторические корни, восходя к обрядовым и праздничным практикам, где пение и танец были неразрывно связаны с повседневной жизнью и духовной культурой народа.

Список литературы:

1. Аникин В.П. Русский народный хор имени Пятницкого / В.П. Аникин. – М.: Музыка, 1973. – 128 с
2. Ансамбль Александрова: 90 лет на службе Отечеству / авт.-сост. В.И. Федоров. – М.: Вече, 2018. – 320 с.: ил. – ISBN 978-5-4484-0123-4.
3. Бондаренко, С.С. Традиции и новаторство в творчестве ансамбля "Донбасс" / С.С. Бондаренко // Вестник искусствоведения. – 2020. – Т. 12, № 4. – С. 112-118.

