

ГРНТИ 18.41.00: Хореографические представления. Хореография
УДК 792.8

Асатурян Роман Альбертович,
магистрант 2 курса,
ФГБОУ Орловский государственный институт культуры
Asaturyan Roman Albertovich,
2nd year Master's student,
Orel State Institute of Culture

Фоменко Ирина Михайловна,
проректор по творческой и воспитательной работе, профессор,
ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры»
Fomenko Irina Mikhailovna,
Vice-Rector for Creative and Educational Work, Professor,
Oryol State Institute of Culture

**СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ ГАХА «БЕРЕЗКА»
PRESERVING THE TRADITIONS OF RUSSIAN CHREOGRAPHIC CULTURE
USING THE EXAMPLE OF THE BEREZKA STATE ART INSTITUTE**

Аннотация. В статье рассматривается роль народного сценического танца в сохранении традиций народной культуры. Изложены краткие сведения о развитии традиций национальной хореографической культуры народов России. Так же рассматривается взаимосвязь традиционных танцев с песенно-музыкальным творчеством, национальной одеждой и атрибутикой на примере ГАХА «Березка».

Abstract. The article examines the role of folk stage dance in preserving the traditions of folk culture. It provides brief information about the development of the traditions of the national choreographic culture of the peoples of Russia. The article also examines the relationship between traditional dances and song and music, national clothing, and attributes, using the example of the Berezka State Academic Choreographic Ensemble.

Ключевые слова: Русский танец, хореография, фольклор, традиции.

Keywords: Russian dance, choreography, folklore, and traditions.

«Танец – это образ в движении и музыке, который необходимо мастерски передать, донести до каждого зрителя, образ необыкновенно выразительный, но, в то же время, наделенный изобразительными правами балетной пластики» [3, с.15].

Народная хореография выполняет важную воспитательную функцию. Она передаёт молодёжи не только технику движений, но и этические нормы, эстетические идеалы, способы осмысления мира. В этом искусстве нет случайных элементов: всё подчинено внутренней логике традиции.

Современные хореографы ищут новые пути к народной культуре – и делают это не через копирование, а через глубокое погружение. Они изучают этнохореографический материал: старинные движения, рисунки танца, его связь с обрядами и праздниками. Затем – бережно переосмысливают, сохраняют суть, но облачают её в современную форму.

Это не просто эксперимент, а осознанная работа. Освоение принципов художественной стилизации, поиск гармоничного синтеза традиционного и нового. Так рождаются постановки, где за внешней новизной угадывается голос предков, а фольклорные мотивы

звучат актуально и понятно сегодняшнему зрителю. И в этом – главная сила народного танца. Он не застывает в музейной витрине. Сохраняя генетическую связь с профессиональной хореографией, он остаётся неисчерпаемым источником вдохновения – питает творчество, рождает новые образы и формы.

Сегодня особенно остро стоит вопрос: как передать историко-культурное наследие молодому поколению? Как сделать так, чтобы традиции не превратились в музейные экспонаты, а продолжали жить и вдохновлять?

Ответ есть – и он на сцене. Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной уже почти 75 лет показывает, как можно бережно сохранить народную хореографию и сделать её современной. Коллектив был основан в 1948 году выдающимся хореографом XX века Надеждой Сергеевной Надеждиной – человеком, который сумел увидеть в старинном образе берёзы мощный художественный символ и превратить его в визитную карточку русской культуры. «Разобраться в сложных явлениях современного искусства, отличить прогрессивные тенденции от ошибочных и вредных может лишь тот художник, который умеет творчески применять в своей сфере деятельности принципы культурного развития» [2, с.38]. И в этом – ключ к пониманию, по-настоящему прогрессивное искусство рождается там, где традиции не отрицаются, а творчески переосмысливаются.

Творчество Надежды Сергеевны Надеждиной – не просто страница в истории отечественной хореографии, а настоящий феномен. Обладая глубоким пониманием народного искусства, она не копировала фольклор, а творчески его переосмысливала, из старинных песен и обрядов рождались сценические шедевры, сохранявшие душу традиции.

Будучи не только хореографом, но и талантливым драматургом, Надеждина создала особую эстетическую систему. В её постановках национальный менталитет оживал через пластику – в каждом жесте, в каждом повороте корпуса читалась русская поэтика.

Вершиной этого поиска стал танец «Берёзка», созданный на основе народной песни «Во поле берёзонька стояла». Именно здесь родился знаменитый «плывущий шаг» – техника, которая завораживает зрителей и по сей день. Плавное движение танцовщиц напоминает колыхание берёзовой рощи на ветру, кажется, что сцена под ними вращается, а они остаются неподвижны.

Ансамбль «Берёзка» стал больше, чем творческим коллективом. Это живой мост между прошлым и настоящим, хранитель национальных традиций, который успешно передаёт историко-культурный опыт новым поколениям и потому остаётся значимым не только для России, но и для мировой культуры.

Проблема сохранения фольклорных традиций находится в центре внимания многочисленных творческих коллективов, которые воплощают народное танцевальное искусство на сцене. При этом каждый коллектив ищет собственный путь. Одни бережно реконструируют старинные танцы, другие смело их переосмысливают, создавая уникальные художественные практики. «Глубокое восприятие классического наследия, обогащение и развитие его применительно к новому времени – это перспективный путь развития хореографического искусства» [4, с.26].

Художественный поиск Н. С. Надеждиной охватывал всё богатство народного творчества: не только песенный фольклор с его богатой мелодикой и частушечный жанр как отражение народной импровизации, но и поэтические образы как концентрат мудрости, танцевальные фигуры как пластическое воплощение традиций, а также устное народное творчество-поговорки и притчи. Методологическая особенность творческого подхода Надеждиной заключалась в умении создавать оригинальные произведения, где традиционные элементы органично переплетались с авторским видением. Так сформировался её уникальный

метод. Особое место в нём занимают такие хореографические произведения, как «Воротца», символизирующие цикличность бытия, «Цепочка» – метафора единства народа, и задорная «Топотуха», передающая энергию народного веселья.

В эпоху глобализации человечество сталкивается с острой проблемой утраты этнокультурной самобытности. Процессы унификации и размывания этнической идентичности заставляют нас особенно бережно относиться к наследию, формировавшемуся столетиями. Сохранение национального культурного наследия приобретает стратегическое значение – оно противостоит культурной ассимиляции и помогает сберечь уникальные культурные коды.

Этническая идентичность выступает фундаментальным основанием социокультурного развития общества. Она обеспечивает преемственность поколений и сохранение ценностных ориентиров. Примечательно, что именно визуальный образ стал катализатором творческого прорыва Н. С. Надеждиной. Старинная литография с изображением хоровода девушек, держащих в руках берёзовые ветви, явилась не просто источником вдохновения – она стала символическим ключом к пониманию национальной идентичности.

Творческий путь ансамбля «Берёзка» начался в 1948 году с выступления участниц фестиваля сельской самодеятельности из Калининской области. Первое публичное исполнение танца состоялось в июне 1948-го на сцене летнего театра «Эрмитаж», ознаменовав рождение нового феномена в отечественной хореографии. Сценическая практика ансамбля «Берёзка» действительно представляет собой уникальный феномен. В репертуаре коллектива, насчитывающем около ста хореографических композиций, особое место занимают лирические хороводы, созданные на основе женских образов прошлых лет. Центральное место в программе занимает девичий хоровод «Берёзка», открывающий каждый концерт. Шестнадцать девушек в красных сарафанах, с веточками берёзки и бирюзовыми платочками в руках создают неповторимое впечатление парения над сценой благодаря знаменитому «плывущему шагу».

Художественные принципы ансамбля базируются на синтезе народного танцевального фольклора и школы классического танца. Этот уникальный сплав позволил передать подлинную поэзию, внутреннюю силу и красоту русского народного танца. В постановках Надеждиной и её последователей нашли отражение самые яркие образы народной культуры: от грациозных «Лебёдушек» до задорного «Петрушки», от величавой «Песни труду» до утончённого хоровода «Колокольцы».

Современное значение ансамбля «Берёзка» выходит далеко за рамки простого творческого коллектива. Будучи признанным национальным достоянием России, он стал живым памятником народной культуры. Здесь не просто сохраняют традиции предков, а творчески их переосмысливают, дают им новую жизнь на сцене. Гастроли ансамбля по России, и за рубежом помогают популяризировать русскую культуру и укреплять международные связи. Подтверждение тому высокие оценки зарубежной прессы. Например, французские критики отмечали: знакомство с творчеством «Берёзки» равноценно глубокому изучению русской культуры через призму искусства.

Народный костюм является неотъемлемой частью нашего наследия, хранит в себе целую систему смыслов. Он отражает регион происхождения, возраст и пол носителя, его социальный статус и даже назначение наряда. В этом контексте народный костюм не просто красивая одежда, а настоящий носитель культурной информации. Особенно ярко это видно в работе ансамбля «Берёзка», здесь костюм становится не просто элементом оформления, а важной частью художественного образа, дополняющей пластику танца и усиливающей его эмоциональное воздействие.

После Н. С. Надеждиной творческая преемственность нашла свое воплощение в лице Миры Кольцовой. Мира Кольцова – выдающаяся солистка ансамбля и достойная продолжательница дела своего учителя. Её постановки «Реченька» и «Осенний хоровод» наглядно показывают, как традиции могут зазвучать по-новому в современном искусстве, сохраняя связь с фольклором, они обретают свежую эстетику и находят отклик у сегодняшней аудитории.

Музыкальное сопровождение играет ключевую роль в исполнительской практике «Берёзки». Оркестр русских народных инструментов, работающий с коллективом, – это особый творческий организм. В его исполнении произведения Е. Д. Кузнецова, В. И. Темнова, В. Г. Корнева и Е. П. Дербенко обретают новое звучание, подчёркивая национальный колорит и эмоциональную глубину танца. Особого внимания заслуживает сотрудничество ансамбля с композитором Филиппом Кольцовым. Его композиции, созданные с глубоким пониманием специфики «Берёзки», органично вписываются в художественную концепцию коллектива и обогащают репертуар оригинальными музыкальными и поэтическими решениями.

Разносторонней концертной и творческой деятельностью народные хореографические коллективы завоевали ведущее место в современном исполнительстве и представляют самостоятельный вид танцевального искусства, сохраняющий глубокие народные традиции» [1, с.6]. Ансамбль «Берёзка» – яркий пример такого культурного феномена. Ансамбль органично соединяет народную традицию с профессиональным хореографическим мастерством. Деятельность коллектива – это не просто демонстрация танцевального искусства, а комплексное явление, включающее музыкальное, педагогическое и просветительское направления. Ансамбль успешно решает важнейшие задачи: сохраняет национальную культурную идентичность, передаёт духовный опыт поколений и формирует эстетический вкус зрителей. В условиях глобализации его роль как хранителя и транслятора русской культурной традиции становится особенно значимой – он демонстрирует миру богатство и самобытность отечественной художественной культуры.

Список литературы:

1. Бочкарева, Н. И. Русский народный танец: теория и методика / Н. И. Бочкарева. – Кемерово : Лань, 2022. – 179 с.
2. Васильева, Е. Д. Танец / Е. Д. Васильева. – Москва: Искусство, 2022. – 247 с.
3. Лопухов, Ф. Хореографические откровения / Ф. Лопухов. – Москва : [б. и.], 2012. – 216 с.
4. Попова, Л. В. Композиция и постановка танца / Л. В. Попова. – Якутск : [б. и.], 2022. – 103.

