

ТЕАТР НАРОДНОГО ТАНЦА "ЗАПОВІТ" КАК ОСОБАЯ ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В УКРАИНЕ

В статье рассматривается деятельность Театра народного танца "Заповіт" как форма существования и популяризации народно-сценической хореографии Украины. Автор останавливается на достижениях коллектива, освещает трудности, анализирует проблемы народного искусства танца в современном обществе. В выводах на примере творчества Большого Слобожанского академического ансамбля песни и танца доказывается возможность сохранения образцов народно-сценической национальной хореографии.

Ключевые слова: танцтеатр, народно-сценическая хореография, Театр народного танца "Заповіт", Большой Слобожанский академический ансамбль песни и танца.

Если говорить о танцевальных театрах, то, несомненно, возникает образ нестандартных решений, свободной хореографии и сочетания различных видов искусства. Толчком к этому жанровому направлению послужил отход от стандартов, условностей и переход к чувственному восприятию, уход в глубины самосознания и воссоздание продукта переживаний на сцене. Примером такового является Танцтеатр Вупперталь (организатор и художественный руководитель П.Бауш, Германия)¹. Танцтеатр или Театр Танца как термин впервые был использован Рудольфом фон Лабаном в 1920 году как заявление о намерениях освобождения от балетных шаблонов и абсолютной свободы в средствах пластического выражения². П.Бауш названием Танцтеатр подчеркнула свое желание развивать и интегрировать различные тенденции в современной хореографии³.

Но можем ли мы себе представить танцтеатр в таком направлении хореографии, как народно-сценический танец? Да, такой театр танца существует. Этот феномен (а о нём мы можем высказываться как о таковом, поскольку аналогов в Украине на данный момент не существует) наблюдается в Харьковской государственной академии культуры на базе кафедры народной хореографии факультета хореографического искусства.

Учитывая природу и жанровые особенности направления танцтеатра, можно выделить ряд выразительных средств, относящихся к таковому: танцевальный стиль Contemporary, различные танцевальные техники, слово, элементы перформанса, видеопроекции, инсталляцию. Театр народного танца "Заповіт" не использует ни одно из вышеуказанных положений, но по праву может называться театром танца в силу использования театральных приёмов постановки сценического действия как основы, а народно-сценический танец – как выразительное средство передачи образов и идеи в целом.

Театр народного танца "Заповіт" был основан в 1990 году профессором, академиком, лауреатом многочисленных премий и фестивалей Б.Н.Колногузенко. В данном случае сам ансамбль невозможно рассматривать в отрыве от его творца, главного балетмейстера и бессменного художественного руководителя. Ведь именно его видение, мироощущение и восприятие фольклора послужило причиной тому, что мы имеем сейчас не просто заурядный коллектив, а достаточно самобытный, возвращенный на национальных традициях Театр народного танца. Эстетические взгляды Б.Н.Колногузенко, его глубокие познания и любовь к национальному искусству породили уникальные хореографические постановки: как маленькие танцевальные зарисовки, так и развёрнутые композиции. Благодаря огромному опыту, обширными знаниями в педагогической и исполнительской деятельности,

накопленному багажу знань в області танцевального творчествa, практичеськи каждая постановка балетмейстера живєт до сих пор и исполняется на лучших сценах страны и за рубежом.

За более чем 20-летнее существование Театр народного танца "Заповіт" стал одним из ведущих ансамблей народного танца Украины, объездил с гастрольными поездками территорию постсоветского пространства и является желанным гостем в многочисленных европейских столицах и провинциальных городках. Данные факты доказывают уникальность Театра народного танца "Заповіт" как творческого коллектива и показывают нам возможность сохранения лучших образцов народно-сценической хореографии Украины.

Если брать во внимание саму природу фольклора, то можно проследить ряд определённых закономерностей. Исходя из исторически сложившихся традиций, мы можем отметить тот факт, что в древности все массовые сборища сопровождались определёнными обрядами, ритуалами, вобравшими в себя всевозможные проявления танца, песни и музыки. Само по себе такое зрелище явилось прототипом современных сценических представлений. Соответственно, если обращаться к танцевальному фольклору, то действие по своей сути уже выстроено до мелочей с имеющейся чётко очерченной темой, идеей и задачей. И если не ломать сложившиеся веками устои, то подлинное действие возможно воссоздать, естественно, с некоторыми доработками, учитывая сценический подход к фольклорному танцу. Но вопрос в том, как достоверно это отобразить в нескольких минутах танцевального номера, как физически безучастных зрителей вовлечь в происходящее на сцене, не исказив тот или иной обряд?

Эту цель в первую очередь ставит перед собой балетмейстер, постановщик при интерпретации аутентичного фольклора на сцене⁴. К данной задаче Б.Н.Колногузенко подошёл со стороны принципов постановки театрализованного представления. Естественно, при воспроизведении на сцене любого танцевального номера используется композиционный план, который строится по законам драматургии, поэтому танец, поставленный профессиональным балетмейстером, сродни драматическому спектаклю. Но главная особенность Театра народного танца "Заповіт" состоит в уникальной манере исполнения партий. Эта отличительная черта значительно выделяет ансамбль среди всех имеющихся коллективов подобного уровня. Балетмейстер театра требует от артистов не только "проживать" роли на сцене, но и передавать ту информацию, которая когда-то жила в данных образах, возможно, уже и несколько забытых публикой. Создается, таким образом, особая аура, зритель может "перемещаться" во времени на сотни лет назад, погружаться в атмосферу украинских народных праздников и трудовых будней.

Соответственно, данные партии воплотить не просто и от исполнителей требуется не только виртуозное, техничное исполнение, но и навыки актёрского мастерства. К примеру, в развёрнутой композиции "Заручини", в партии Бабки танцевальных комбинаций практически нет, а есть только несколько отдельных движений, позиций рук и ног. Но благодаря артистичности и чётко выстроенному постановщиком порядку действий, вплоть до мимики, танцор мастерски передаёт замысел балетмейстера, имея достаточно скромный арсенал выразительных средств, касающихся танцевальных приёмов. Композиция "Парубоцькі жарти" вся построена на мужских трюках, реакции и непосредственной игре казаков в свободное от воинской службы время. Применяв театральные методы ведения сценического действия, Б.Н.Колногузенко отчётливо воссоздал картину привольной жизни казаков, сочетав максимально все ее проявления в танцевальной оболочке. Во многих постановках, где приоритетным является всё же танец, отображены зарисовки бытовых действий в оригинале. Например, в танцевальном номере "Весна в Карпатах" наряду с танцевальными ходами показан процесс собирания цветов и плетения венков, в молдавском танце "На винограднике" отображен сбор винограда с непосредственным реквизитом – корзинами. Очень интересно решение постановщика: использование переброса корзин как рабочего момента по сюжету танца. Яркими и эксцентричными образами являются герои цыганского танцевального номера "Гості степу". Соответствовать настолько экспрессивной нации достаточно сложно, тем более воплотить образ предводителя табора – барона. Включив в сюжет номера драку плётками двух цыган, переходящую в ритмичную хлопушку, исключив музыкальное сопровождение,

балетмейстер буквально вырвал зрителя из безмятежной эйфории цыганского балагана, окунув с головой в баталии жизни, тем самым, методом контраста как нельзя лучше отобразив переменчивость и темперамент характера и быта цыган.

Достаточно сложные для исполнения роли, как в танцевальном, так и в актёрском плане требуют соответствующих навыков. Основной состав Театра народного танца "Заповіт" составляют студенты факультета, зачастую без опыта концертной деятельности подобного уровня. В этом кроется ещё одна особенность коллектива и ряд проблем. Если теоретически рассмотреть репертуар ансамбля, то в идеале он требует профессиональных исполнителей. Зная, что за всё время существования театра его артистами были только студенты академии культуры, можно сделать вывод о невероятном таланте и чутье художественного руководителя и квалификации педагогического состава ансамбля. А также по-настоящему профессиональной является подготовка самих студентов, которые получают уникальную возможность при обучении получить пятилетний стаж сценической жизни. Естественно, не каждый из учащихся принимается в ансамбль. С первого момента зачисления студент проходит первоначальную подготовку и возможность заняться ансамблевой работой во втором составе "Заповіта". Затем происходит момент "созревания студента как артиста". Этот период может длиться от нескольких недель до нескольких лет или, что ещё плачевней, никогда не наступить. Ведь творчество – это не серийное производство. Тут всё зависит от одарённости и трудолюбия личности.

Говоря о кадровом вопросе, следует отметить, что он является главным в проблематике ансамбля. Углубляясь в первопричины нехватки артистов, нужно хорошо себе представлять современное состояние народного творчества в целом. Не обязательно рассматривать только танцевальное искусство, чтобы понять, что большинство населения Украины элементарно не имеют понятия о традициях, культуре собственной нации. Относительно знания народного танцевального творчества можно отметить интересную тенденцию: основной процент населения при социальном опросе о значении некоторых танцев пользуются стереотипами и устойчивыми мифами о природе того или иного национального танца.

Так, проведённое анкетирование показывает, что на вопрос "какой танец является визитной карточкой Украины?" большее количество (что уже положительно) опрошенных ответили: "Гопак". Но, к сожалению, были и такие, которые не могли ответить, а некоторых и вовсе удовлетворял ответ: "украинский танец". Важным является тот факт, что все респонденты имеют высшее образование. Большинство опрошенных намеренно были выбраны из действующей школы современного танца.

Отвечая на вопрос "что исторически представляет собой танец Гопак?", в основном все перечислили стандартный набор ассоциаций, относящихся к украинскому костюму: шаровары, сапоги, венки, ленты. Многие при ответе воспроизводили в памяти собственные ощущения и эмоциональный настрой от когда-либо увиденного данного номера. Ответ выглядел так: "это задор, веселье, праздник". Некоторый процент опрошенных отнёс гопак к свадебному танцу. И только единицы ответили, что это мужской танец-соревнование, который в древности зародился из бытовой жизни казаков. А ведь эти знания даны каждому учащемуся ещё в общеобразовательной школе при изучении быта Запорожской Сечи.

На вопрос "хоровод – это русский или украинский вид танца?" все опрошенные, кроме 4 человек из 100, ответили: "русский". Данные цифры показывают, насколько стереотипно мышление обывателей. Естественно, хоровод относится к древнейшим из видов народного танцевального творчества и присутствует практически во всех странах мира. И никак нельзя его отнести только к русской или ещё какой-либо национальной принадлежности, но в контексте именно данной формулировки участник опроса невольно подводит себя лишь к образам "плывущих берёзок", не желая осознавать существование иных проявлений хороводного танца.

Исходя из приведённых данных о знании народного танцевального творчества, можно сделать общий вывод о безграмотности населения. Соответственно, и о потере ориентиров и забвении национальной танцевальной культуры. Также данную тенденцию мы наблюдаем и во всех ВУЗах Украины (готовящих педагогов, балетмейстеров и артистов) по количественному соотношению поступающих студентов на кафедры различных танцевальных

направлений. Так, по данным ХГАК за 2009–2013 гг. на отделение современной хореографии каждый год зачисляется около 60% учащихся, на кафедру народной хореографии примерно 30%, а на кафедру бальной хореографии около 10%. Надо отметить, что такое малое количество поступающих на бальную хореографию вовсе не зависит от популярности направления. Несомненно, профессиональный бальный танец на современном этапе относится к спорту, где взятые вершины определяют дальнейший статус танцора, но достижения тренера не гарантируют успешность ученика. Как известно, далеко не каждый блестящий исполнитель является толковым педагогом. К сожалению, при выборе тренера по бальному танцу как родители, так и дети обращают внимание лишь на количество завоеванных медалей или кубков, но не на педагогическое образование. Многие исполнители становятся тренерами без специального образования, заработав репутацию своей практической деятельностью. И очень немногие в дальнейшем начинают заниматься самообразованием и саморазвитием, соответственно, и дальнейшее приобретение высшего образования по специальности хореография во многом обесценивается.

Процентное соотношение поступающих на отделения современной и народной хореографии демонстрирует нынешние предпочтения творческой молодежи и соотношение популярности отечественной и иностранной культур в современном обществе.

В силу бурной пропаганды зарубежной культуры, на фоне флегматичного отношения государства к состоянию национальной культуры в очень трудное положение попадают такие ансамбли, как Театр народного танца "Заповіт".

Обратимся к ряду проблем. Театр должен быть зрелищным. Любое зрелище предполагает материальные затраты, начиная от вопросов проезда и проживания во время гастрольных поездок. В частности, коллективу не хватает средств на пошив костюмов. Дело в том, что при создании сценических народных костюмов не может быть альтернативы в выборе деталей или украшений изделия. Обращаясь непосредственно к оригиналам, сценический народный костюм лишь облегчается в весе за счёт подбора определённых тканей, но никак не уменьшается в составе убранства. Любая ложь и унификация в выборе костюма концертного номера подобны профанации танцевальной культуры. Зная, насколько богат и разнообразен украинский костюм, можно представить, какие усилия и материальные затраты должны быть положены на пошив костюмов лишь одного парно-массового танцевального номера.

Иначе и быть не может, так как речь идет не просто о сохранении оригинальных движений, не просто о какой-либо яркой и броской сценической одежде, а о народно-сценической национальной хореографии как очень важном культурном пласте украинской ментальности.

Финансовая поддержка спонсоров в этом случае намного бы облегчила существование коллектива, избавив тем самым художественного руководителя от решения постоянно возникающих организационных и материальных проблем в этой области, дав возможность сконцентрироваться лишь на творческом процессе.

Но в нынешнее время мы видим, что как государством, так и частными лицами действительно поддерживаются только проекты-миллионники, такие, например, как телевизионное шоу "Танцуют все"⁵. С одной стороны, это не плохо, так как множество людей получило возможность соприкоснуться с танцевальным миром, о котором знали только в общих чертах, а также открыть для себя множество новых направлений танца. Но, к сожалению, весь проект был сосредоточен лишь на популяризации современных танцевальных стилей эпохи постмодерна, рожденных в урбанизированном обществе. Данные танцевальные стили и направления не представляют национальную культуру, не соответствуют жизненной позиции украинцев.

И именно этот продукт вышел в широкие массы и именно на его репертуарной и стилистической политике воспитывается нынешняя молодёжь. Этот проект бурно поддерживается как его создателями, так и зрителями, и выходит на экраны телевизоров уже в виде 6-го сезона. Можно себе представить, насколько сильно вся информация, заложенная в танцевальный проект, укоренилась в сознании и сердцах публики, целого поколения молодых граждан Украины. В такой культурно-исторической ситуации народный танец во всех его проявлениях практически обойдён стороной в силу его непопулярности. Это абсолютно некоммерческий жанр. А ведь только на получение прибыли нацелен современный шоу-бизнес.

Все существующие проявления танца являются составляющими танцевальной культуры нации. Но зачастую многие из них, в силу динамического развития стилистической направленности, обречены на "однодневное" существование, проявляясь как вспышки, резко становясь всеобщими фаворитами и столь же стремительно угасая, уступая место очередному новому "модному" направлению. При сложившихся обстоятельствах в современной хореографии ни в коем случае нельзя забывать о первоисточниках и истории танца. О таких основополагающих направлениях, как классический и народный танец. Но, к сожалению, в проекте "Танцуют все" таких ориентиров не наблюдается. Данное шоу вводит неискушенного зрителя в заблуждение о природе хореографического искусства.

Очередной рассматриваемой проблемой Театра народного танца "Заповіт" является нехватка солистов – это основная проблема всех народных танцевальных коллективов. И если в женском составе ещё не так остро чувствуется отсутствие ярких, самобытных танцовщиц в силу того, что творческой, а тем более танцевальной деятельности женщины отдают большее предпочтение, чем мужчины, то в мужском составе, как правило, выбор артистов невелик. Мальчик, решивший поступить в хореографическое училище (либо в высшее учебное заведение на факультет хореографического искусства) на народное отделение, – очень редкое явление, так как бытующие современные стереотипы о мужских и женских видах деятельности диктуют совсем другие принципы выбора будущей профессии. В силу сложившихся шаблонов прибыльной, стабильной и презентабельной работы, танцор народно-сценического танца не подходит под данные критерии.

Обратимся к результатам социологического опроса: из 100% опрошенных при выборе профессии данных критериев 83% не упомянули творческие профессии как прибыльную, стабильную и презентабельную деятельность. В основном ответы сходились к выбору различных политических, предпринимательских, банковских должностей, а так же к юриспруденции. 17% опрошенных упомянули о звёздах шоу-бизнеса, эстрадных певцах, телеведущих и шоу-мэнов. На встречный вопрос: "является ли таковой профессия танцора народно-сценического танца?" 97% ответили отрицательно, 3% – возможно, но в современной или бальной хореографии, относительно профессии танцора народного танца положительных ответов не прозвучало.

Эти предубеждения непосредственно отражаются и на кадровом составе артистов Театра народного танца "Заповіт". В силу того, что ансамбль является студенческим, он непосредственно зависит от потока поступающих и выпускающихся учащихся. В этом кроется ещё одна из проблем и особенностей самого коллектива. Постоянно меняющийся состав, с одной стороны, оживляет танцевальный номер в разные периоды его существования на сцене, так как каждая из композиций при смене исполнителей получает новую жизнь и новую трактовку.

Обратная сторона медали такова: нет гарантии, что после выпуска определённых артистов им на смену придут достойные данных партий новые исполнители. В основном на первый курс поступают выпускники аматорских танцевальных коллективов, где уровень подготовки далёк от технической оснащённости номеров Театра народного танца "Заповіт". Поэтому для педагогического состава ансамбля задача введения новых исполнителей усложняется во много раз. Даже если среди поступающих и имеются потенциальные артисты и солисты, сразу же приступить к творческой работе в полной мере, заменив предыдущих, они не могут. Им как минимум нужно время на изучение репертуара.

Несмотря на сложности существования, коллектив с завидным постоянством даёт сольные концерты каждый год, является постоянным участником всех ведущих конкурсов и фестивалей страны, занимая только призовые места. Нужно отметить, что устойчивая результативность творческой деятельности коллектива с момента своего основания и до сегодняшнего дня дает возможность Театру народного танца "Заповіт" по праву занимать ведущие позиции среди студенческих народных танцевальных ансамблей Украины.

Профессионализм Театра народного танца "Заповіт", его уникальная манера исполнения стали своеобразной визитной карточкой Харьковской государственной академии культуры и города Харькова. Но всё же это студенческий коллектив и в категорию профессиональных ансамблей, даже и с соответствием данного уровня, он входить не может.

В марте 2011 года по проекту председателя облгосадминистрации М.М.Добкина впервые за всю древнюю и современную историю на земле Слобожанской был создан профессиональный коллектив такого содержания и уровня, как Большой Слобожанский ансамбль песни и танца. Художественным руководителем и главным хореографом ансамбля был приглашен один из ведущих украинских хореографов – харьковчанин, народный артист Украины, профессор, академик Б.Н.Колногузенко. Главным дирижером и главным хормейстером – лауреаты международных конкурсов А.Стрелец и М.Когутич. Презентация ансамбля состоялась 7 мая 2011 года на юбилейном вечере епископа Харьковского и Богодуховского Никодима.

Всего за два месяца работы ансамбля совместными усилиями губернатора Харьковщины, его заместителя Е.Савина, начальника областного управления культуры Д.Кузнецова, Б.Колногузенко и руководителей всех творческих подразделений ансамбля удалось сплотить в единый творческий коллектив 100 молодых артистов, купить костюмы, музыкальные инструменты и создать небольшую, но очень интересную концертную программу и выполнить ее на высоком профессиональном уровне⁶.

Состав танцевальной труппы сформировался на базе лучших артистов и выпускников Театра народного танца "Заповіт". Репертуар танцевальных номеров Большого Слобожанского ансамбля песни и танца частично перенесен из репертуара ансамбля "Заповіт". Под руководством Б.Н.Колногузенко в композиции органично включены хоровая группа и живой аккомпанемент. Видоизменившись, танцевальные полотна обрели новую окраску и новую жизнь уже в профессиональном коллективе.

В 2012 г. коллектив ансамбля осуществил более 20-ти концертов в районных центрах Харьковской области. В 2013 году БСАПТ представлял украинскую танцевальную культуру на главных сценах Бельгийской столицы – Брюсселе и городе Лиеш. В августе того же года ансамбль был удостоен звания академического. Высокий творческий взлёт Большого Слобожанского академического ансамбля песни и танца свидетельствует, что этот коллектив уже сегодня встал в один ряд с лучшими ансамблями страны⁷.

Таким образом, мы видим, что народно-сценический танец в современной украинской культуре переживает сложное время, но, тем не менее, нельзя констатировать умирание и упадок этого жанра хореографического искусства. Творческая жизнь Театра народного танца "Заповіт", рождение и уверенный старт Большого Слобожанского академического ансамбля песни и танца – яркий тому пример. Несмотря на ряд трудностей (кадровую проблему, материальные сложности, перевес популярности массовой зарубежной культуры), эти коллективы не просто имеют своего зрителя как в Украине, так и за ее пределами, – они способствуют популяризации и сохранению лучших образцов народно-сценической украинской хореографии. Деятельность данных коллективов доказывает на практике верность выбранной формы существования именно для народно-сценического танца – Театр танца.

¹ Janice Ross. "Talk to Her! Look at her! Pina Bausch in Pedro Almodyvar's Hable con ella", Anette Guse University of New Brunswick. – 1990. – P. 427.

² Jean Newlove. Laban for Actors and Dancers. – 1993. – P. 28.

³ Пина Бауш. Лекции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://prelectur.stanford.edu/lecturepis/baush>

⁴ Голдрич О. Научно-методическое пособие "Хореография: пособие по основам хореографического искусства и композиции танца". – Львов, 2006. – С. 154.

⁵ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dance.stb.ua/>

⁶ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://culture.kharkov.ua/ru/node/1486>

⁷ "Великий Слобожанський ансамбль пісні і танцю". – Харківська обласна державна адміністрація, Харківська обласна рада. – 2012. – С. 11.

У статті розглядається діяльність Театру народного танцю "Заповіт" як форма існування й популяризації народно-сценічної хореографії України. Автор зупиняється на досягненнях колектива і висвітлює труднощі, аналізує проблеми народної танцювальної

творчості у сучасному суспільстві. У висновках на прикладі творчості Великого Слобожанського академічного ансамблю пісні і танцю доводиться можливість збереження зразків народно-сценічної національної хореографії.

Ключові слова: танцтеатр, народно-сценічна хореографія, Театр народного танцю "Заповіт", Великий Слобожанський академічний ансамбль пісні і танцю.

Activity of the Theatre of folk dance "Zapovit" as a form of existence and popularization of a folk-stage choreography of Ukraine is examined in the article. Author analyzed achievements of the theatre, examined difficulties and problems of folk dance in modern society. In conclusions on the example of the creation of Big Slobozhan academic ensemble of song and dance the possibility of maintainance of standards of folk-stage national choreography is proved.

Keywords: theatre of dance, folk-stage choreography, Theatre of folk dance "Zapovit", Big Slobozhan academic ensemble of song and dance.