Отделение «Сольное народное пение»

Предмет: «Теория основ народной хореографии»

Преподаватель: Карпова Ольга Валерьевна

1 курс

30 марта:

Законспектировать темы:

Хоровод

Одним из основных жанров русского народного танца является хоровод. Это не только самый распространенный, но и самый древний вид русского танца. Не случайно основное построение хоровода – круг, его круговая композиция и движения по ходу солнца, хождение за солнцем, «посолонь», берут свое начало из старинных языческих обрядов и игрищ славян, поклонявшихся могущественному богу солнца - Яриле.

Основой хоровода является совместное исполнение хороводной песни всеми его участниками. « Зарождение жанра хороводных песен у славянских народов относится к глубокой древности. Анализ песенных текстов и памятников материальной культуры позволяет предполагать их существование в период разложения родового строя». Но участники хоровода не только поют, они движутся, приплясывают и разыгрывают действие. Танец, игра и песня в хороводе неразрывно и органично связаны между собой. Очень точно говорят в народе про эту связь: « Песня, игра и пляска в хороводе неразлучны, как крылья у птицы». Определение хоровода было бы неполным, если бы мы не сказали, что хоровод объединяет и собирает большое число участников.

Хоровод – это массовое народное действо, где пляска, или просто ходьба, или игра неразрывно связаны с песней. В далекие языческие времена хороводы имели культовообрядовое значение. Постепенно освобождаясь от языческих элементов, хоровод со временем вообще утрачивает значение обряда. Появляются хороводы с новыми песнями, которые отражают социальную, бытовую и другие темы.

Хоровод становится русским бытовым танцем, в котором существуют свои определенные правила исполнения, определенные отношения между участниками, подчиненные известному и выработанному ритуалу.

В хороводе в всегда проявляется чувство единения , дружбы, товарищества. Участники его, как правило, держатся за руки, иногда за платок, шаль, пояс, венок. В некоторых хороводах участники за руки не держатся, а движутся друг за другом или рядом, сохраняя строгий интервал, иногда идут парами.

Но все эти соединения, а следовательно, и своеобразные построения зависят от того, в какой местности исполняется хоровод, каково его содержание, под какую песню, быструю или медленную, он исполняется.

Хоровод распространен по всей России, и каждая область вносит что-то свое, создавая разнообразие в стиле, композиции, характере и манере исполнения.

Хороводы весьма разнообразны в своих построениях, но все-таки наиболее типичной, начальной формой построения большинства хороводов является круг. Часто можно встретить двойной круг – круг в круге. Иногда танцующие образуют два круга рядом, а иногда эти круги как бы переливаются один в другой и движении их образует рисунок «восьмерки». Большие круги и маленькие кружочки – очень распространенная форма построения русского хоровода. Но движение хоровода не ограничивается 4 круговым рисунком. Круг разрывается, образуются новые построения, новые рисунки – зигзаги, линии и т.д. Эти определенные построения называются фигурами хоровода и являются его составной частью. Часто одни и те же фигуры в разных областях России носят различные местные названия.

Хороводы разнообразны не только по своему построению, но и по названиям: «карагод», «курагод», «караход», «каравод», «круги», «танок», «улица», «городок», «город»; много и других местных названий хороводов в различных областях России.

Хоровод всегда выделял из своей среды талантливых певцов и певиц, талантливых плясунов и плясуний. В каждой деревне был свой «заводила» - «хороводник» или «хороводница», - мастер ведения хоровода. Он пользовался известностью и уважением не только в своей деревне, но и далеко за ее пределами. У многих хороводниц и хороводников это занятие становилось профессией и передавалось из поколения в поколение. Это были музыкально одаренные люди, наделенные фантазией, обладавшие хорошим голосом и артистическими способностями. От их умения вести хоровод зависит оригинальность и необычность переплетения, сложность рисунка хоровода. Ведение хоровода – процесс творческий, и часто ведущие хоровод импровизируют во время его исполнения. В каждом хороводе чаще всего один руководитель – хороводник или хороводница, в редких случаях - два. Руководителем хоровода могли быть мужчина или женщина, вести хоровод могли молодые и пожилые, но, как правило, ведущим в хороводе является молодая женщина. Хороводницы не только заводили хороводы или были в них запевалами. Часто они являлись организаторами гуляний, руководили всем гуляньем, чередуя по своему усмотрению и вкусу хороводы, игры, песни и пляски.

Хоровод – танец массовый, в котором могли принять участие все желающие, но чаще всего основным участником и организатором была молодежь.

Хороводы исполнялись в медленном, среднем и быстром темпах, но все же при слове «хоровод» возникает картина плавного движения стройных девушек – «лебедушек», медленная уверенная поступь парней – «ясных соколов» и разнообразные замысловатые рисунки.

На протяжении всей многовековой истории русского народа хоровод всегда имел большое значение в повседневной жизни русского человека. Ни одно игрище, гульбище, гулянье и любой другой праздник не мыслились без хоровода.

Большей частью хороводы водились весной и летом, как правило, на природе, на открытом воздухе, простора требовала сама специфика, сама сущность хоровода – массовость и общедоступность. Многочисленные песни, под которые водят хороводы, могут исполняться в различном темпе. Следовательно, и хороводы разнообразны не только по своему построению и манере исполнения, но и по темпам. Песни, под которые исполняют хороводы, имеют различное содержание и тематику. По песне определяется тема или 5 содержание хоровода. Движение хоровода, его рисунок или игровые моменты всегда исходят из конкретного содержания песни, сопровождающий хоровод. Содержание это влияет на построение хоровода, позволяя отнести его к тому или иному виду. Исходя из содержания песни, хороводы с точки зрения хореографии делят на две основные группы, на два вида – орнаментальные и игровые.

Хороводы, бытующие в народе, с их разнообразным орнаментом, игрой и яркими песенными мелодиями всегда привлекали и привлекают к себе внимание балетмейстеров, поэтов, писателей, композиторов и художников.

С возникновением профессиональных ансамблей народного танца и особенно многочисленных самодеятельных хореографических коллективов, где отсутствует хоровое пение, хороводы стали исполняться в них под музыкальное сопровождение, без песни. Нарушилась традиция исполнения хороводов, изменилась сама суть хороводов. Но если говорить об орнаментальных хороводах, то это вполне допустимо, поскольку песня в них часто служила лишь ритмической основой. Всем известны великолепные красочные хороводы ансамбля «Березка» в постановке Н.Надеждиной, которые, не имея песенного текста, раскрывают и доносят до нас содержательность, красочность и характер русских хороводов.

Что же касается игровых хороводов, то они на сцене претерпели более значительные изменения. При постановке игровых хороводов с инструментальным сопровождением конкретный замысел постановщика является как бы своеобразной игровой песней, в которой есть действующие лица, сюжет. Все участники хоровода и действующие лица – солисты с помощью различных рисунков и танцевальных движений, являющихся их «словами», разыгрывают сюжет и «излагают» средствами хореографии содержание хоровода, доносят до зрителя содержание этой « песни».

Сценические игровые хороводы стали более разнообразными и в своих построениях, как объединившись с орнаментальными. Более богатое и разнообразное их построение и различные перестроения дают возможность постановщику точнее раскрыть своей замысел.

Таким образом, на сцене возник своеобразны синтез орнаментального и игрового хороводов – хореографический сценический вариант. Но все же хоровод ярче и богаче, когда в нем сохраняются все традиционные компоненты, присущие этому красочному и самобытному жанру русского народного танца.

Основные фигуры хороводов

Фигуры могут образовываться одними девушками, или одними парнями, или парнями и девушками вместе, которые могут быть выстроены в одну линию или 6 соединены парами. Руки, соединенные при построении фигур, могут быть подняты вверх, раскрыты в стороны, опущены вниз и т. д. Разучивать фигуры можно и отдельно, но только в движении.

Рассмотрим несколько основных фигур хороводов.

«Круг»

Число участвующих в этой фигуре не ограничено, однако их должно быть не мене трех человек. Парни и девушки, повернувшись лицом к центру круга и взявшись за руки, образуют замкнутый круг. Руки свободно, без напряжения отходят от корпуса под небольшим углом вниз или вверх. Движение по кругу в хороводе идет «посолонь» - по солнцу, или, как сейчас принято говорить, по движению часовой стрелки. Сделав легкий полуоборот корпуса по ходу движения, парни и девушки идут простым или переменным шагом, или переменным шагом с притопом, или другим каким-либо шагом.

« Два круга рядом»

Круги находятся на небольшом расстоянии друг от друга или совсем рядом. Каждый круг может двигаться как по направлению движения часовой стрелки, так и против ее движения. Повороты обоих кругов происходят одновременно или в одну , или в разные стороны. Парни и девушки двигаются такими же шагами, как и в продвижении по кругу.

« Круг в круге»

Один круг большой, а внутри него круг поменьше. Внешний круг движется по солнцу, а внутренний может двигаться как по солнцу, так и в противоположную сторону.

« Корзиночка»

Фигура образуется из двух кругов – круг в круге. Внешний состоит из парней, внутренний из девушек. В кругах должно быть равное количество участников. Стоя лицом к центру, парни и девушки берутся за руки, образуя каждый свой круг. Сделав шаг к кругу девушек, парни поднимают соединенные руки и через головы девушек опускают их на руки, причем партнерша находятся справа от партнера. Образуется единый переплетенный круг – «корзиночка». Число пар, участвующих в построении этой фигуры, не ограничено, однако их должно быть не менее четырех.

«Восьмерка»

Эта фигура образуется из двух кругов стоящих рядом. Круги движутся в различные стороны. В определенный момент ведущие одновременно разрывают круги, и участники через одного переходят из одного круга в другой, их общее движение образует рисунок, похожий на цифру «8». Круги как бы переливаются один в другой. Руки разрываются только в момент перехода из одного круга в другой. Иногда участники за руки не держатся, а идут в своих кругах в затылок друг другу. Количество участников или пар в 7 каждом круге должно быть одинаковым. «Восьмерку» лучше всего исполнять простым или переменным шагом.

«Улитка»

Эта фигура образуется, или, как говорят, «завивается» или «навивается», из круга. Ведущий хоровода разрывает общий круг, и продолжая движение по спирали в том же направлении, но уже внутри круга, делает как бы новый круг, но меньший по диаметру, чем первый, затем он «завивает», заводит второй, третий круги по концентрической окружности, круги становятся все меньше и меньше, а все идущие за хороводником точно повторяют рисунок его движения. Число кругов зависит от количества людей, участвующих в хороводе. Теперь ее надо «развивать». Есть три варианта «развивания» этой фигуры, то есть возвращения в исходное положение.

1. вариант. Продолжая движение , хороводник делает разворот влево на 180 градусов и начинает выводить хороводную цепь по образовавшемуся между кругами коридору. Движение идет постепенно увеличивающимися кругами до образования первоначального круга. Все идущие за ним точно повторяют рисунок его движения. «Завивает» хороводник «улитку» по движению часовой стрелки, по солнцу, а «развивает» ее против часовой стрелки.
2. вариант. Хоровод останавливается, участники стоят лицом к центру круга. Хороводник, пригнувшись под руками одной пары первого внутреннего круга, затем второго и так далее, пока не выйдет из последнего внешнего круга, ведя за собой хороводную цепь. Затеи он делает поворот направо и продолжает двигаться по направлению движения первоначального круга.
3. вариант. «Развивает» «улитку» второй хороводник, находящийся на другом конце хороводной цепи. Вся хороводная цепь начинает движение в обратном направлении, повторяя тот же рисунок, что и при «завивании». Круги идут по концентрической окружности, но постепенно увеличиваясь.

«Змека»

Фигура «змейка» может начинаться из линии, но чаще она является развитием круга. Ведущий хоровода разорвав круг и продолжая двигаться внутри него, начинает делать повороты вправо и влево, подражая изгибам змеи. Все исполнители, не разрываю рук, следуют за ведущим. Двигаться « змейка» может и медленно и довольно быстро, простым и переменным шагом, шагом с притопом и даже дробной дорожкой.

«Колонна»

Это построение рядами. Каждый ряд может состоять из нескольких человек, но не менее двух. В каждом ряде должно быть одинаковое количество участников, стоящих на небольшом расстоянии друг от друга. Ряды могут состоять как из парней и девушек, так и из одних девушек. Несколько рядов, находящихся на небольшом расстоянии друг о друга, и образуют фигуру – «колонна». Ряды стоят в затылок один другому. «Колонна» 8 представляет собой вытянутый прямоугольник, в котором ширина рядов всегда меньше длины «колонны». Чаще всего в этом построении за руки не держаться. Самая маленькая «колонна», где каждый ряд состоит из двух человек. «Колонна» движется чаще всего простым шагом.

«Улица»

Два ряда, две параллельные линии, стоящие на небольшом расстоянии лицом друг к другу, образуют фигуру «улица». Сходятся либо одновременно, либо одна линия может отступать, другая идти на нее. В одной линии могут стоять парни, в другой девушки, линии могут быть ми смешанными. Чаще всего в этой фигуре участники держатся за руки и движутся простым шагом.

«Ворота»

Эта фигура носит также название «воротца». Две линии исполнителей стоят парами одна против другой – «улицей». Пары одной линии берутся за руки, подняв их вверх, образуют «ворота», другая рука свободно опущена вниз. Пары, стоящие напротив в другой линии, простыми или переменными шагами проходят под «воротами». Часто все пары одной линии, соединив руки и подняв их вверх, образуют непрерывные «воротики». Другая линия с разъединенными руками проходит по одному под каждые «воротики». Одна пара поднимает руки, и исполнители проходят в образовавшиеся «воротца». Построение из «воротиков» бывает и такое: пары, взявшись за руки, стоят по кругу. Одна половина пар стоит лицом по направлению движения часовой стрелки, другая половина пар – против движения. Одновременно все пары начинают двигаться навстречу друг другу простым или переменным шагом по линии круга. Одна половина пар исполнителей образует «ворота», остальные пары проходят под ними.

«Гребень»

Две линии исполнителей, выстроившись друг против друга «стенкой», движутся навстречу друг другу простым или переменным шагом. Руки исполнителей свободно опущены вниз. Обе линии встречаются и , продолжая двигаться, проходят сквозь линии правым или левым плечом. Линии меняются местами.

Таковы основные построения русских хороводов, их основные фигуры.

Орнаментальные хороводы

Если в тексте песни, сопровождающей хоровод, нет конкретного действия, ярко выраженного сюжета, действующих лиц, то участники хоровода ходят кругами, рядами, заплетают из хороводной цепи различные фигуры-орнаменты, согласуя свой шаг с ритмом песни, являющейся лишь музыкальным сопровождением. Такие хороводы называются орнаментальными. Иногда орнаментальные хороводы своим рисунком, построением раскрывают и передают и содержание песни.

Содержание песни, сопровождающих орнаментальные хороводы, чаще всего связано с образами русской природы, с поэтическими обобщениями, коллективным трудом народа, его бытом. Эти песни отличаются от песен, сопровождающих игровые хороводы, более четким построением, объединяющим участников хоровода в плавном или быстром плясовом движении. Песни, под которые исполняют орнаментальные хороводы, часто называют хороводными.

Неразрывная связь народного художественного творчества с жизнью народа, с его песнями, играми, танцами помогла созданию множества рисунков – фигур хороводов. Замысловатые переплетения хороводов навеяны узорами русских кружевниц, резчиков по дереву, живописцев, и наоборот – тонкие узоры кружев, ажурная резьба по дереву и т д. иной раз как бы повторяют фигуры хоровода.

В рисунках орнаментальных хороводов очень силен элемент изобразительности – «заплетение плетня», «завязывание капустки», «переплетение хмеля».

Изобретательности в построении фигур хоровода, его рисунка всегда придавалось большое значение. Часто хороводник или хороводница придумывали и сочиняли новые рисунки или фигуры хороводов, усложняя их в ходе исполнения.

Орнаментальные хороводы в различных областях России носят название фигурные, узорные, рисунчатые, кружевные, узорчатые а иногда плясовые.

Исполнение каждого орнаментального хоровода отличается строгостью формы и малым количеством фигур. Весь хоровод чаще всего состоит лишь из нескольких фигур, которые органично переходят, переливаются, перестраиваются из одной в другую.

Игровые хороводы

Если в песне имеются действующие лица, игровой сюжет, конкретное действие, то содержание песни разыгрывается в лицах и исполнители с помощью пляски, мимики, жестов создают различные образы и характеры героев. Иногда содержание песни разыгрывается всеми участниками хоровода одновременно. Часто персонажами песни являются животные, птицы, и тогда участники хоровода, изображая птиц, зверей, подражают их движениям , повадкам. Такие хороводы называются игровыми.

В игровых хороводах, которые иногда называют сюжетными, главным является разыгрывание содержания песни- раскрытие сюжета, столкновение характеров и интересов действующих лиц.

Песни, под которые исполняются игровые хороводы, называются игровыми или хороводными - игровыми. Больше всего тем для игровых хороводов содержится в песнях, отражающих жизнь и быт народа : трудовые процессы, выбор жениха или невесты, взаимоотношения мужа и жены, любовная или сказочная темы и т .д.

Драматическое воспроизведение в хороводе всех многообразных тем требовало не только талантливого актерского исполнения, умения перевоплощаться, но и дополнительных предметов – аксессуаров, которые можно было бы обыгрывать и которые помогли бы раскрывать исполняемые образы и усиливали их выразительность. 10 Так, в игровой хоровод, в его действие органично входят платочек, плетка, лента, венок, палка, табуретка и многие другие предметы быта. Эти предметы кроме своего прямого назначения иногда служат и символами. Так, «плеточка шелковая» - символ силы или покорности, венок символизирует брачный союз, платок заменяет перину, подушку, целую постель и т.д. Действующие лица в хороводе часто используют и такие выразительные средства, как пляска, игра на различных музыкальных инструментах, ряжание.

В игровых хороводах может выделяться исполнитель, играющий одну роль, а иногда две или три роли, но чаще всего в хороводе выделяются несколько действующих лиц. Бывает и так, что действующими лицами являются все участники хоровода и они одновременно разыгрывают сюжет песни.

В отличие от орнаментальных хороводов в игровых хороводах рисунок построения проще, в нем нет такого разнообразия танцевальных фигур. Композиционно эти хороводы строятся по кругу, или линиями, или парами. В центре круга – фигуры, наиболее распространенной в игровых хороводах, - происходит действие, разыгрывается сюжет. Круг же движется или останавливается, приплясывая или подыгрывая. В линейном построении хороводов участники поделены на две группы, которые ведут своеобразный диалог. В построении парами движение идет друг за другом «колонной» по полукругу, пары расходятся вправо и влево, выписывают «восьмерку» и т .д. Часто в игровых хороводах содержание песен влияет на рисунок хоровода, его построение.

В игровых хороводах роль «хороводницы» и «заводилы» изменяется, поскольку главным в игровом хороводе становится раскрытие содержание песни, а не изобретательность фигур. Поэтому большое значение приобретают артистическая одаренность «ведущего» и его вокальные данные, его способность передать характер песни, а также характеры различных персонажей.

6 апреля: Подобрать музыку. Придумать хоровод на 2 минуты, на 5 человек. Записать его в тетради.