

Мир танцевальной дробы – тврдык – фламенко

World of dance Breakdown – Tvrdik – Flamenco

Коротко об авторе

Шаймратов Медор Шаймратович – хореограф-этнограф, председатель региональной общественной организации марийского танца «Кандра» Республики Башкортостан, автор проекта и исполнительный руководитель конкурсов «Ший Кандра» («Серебряная веревочка»).

Краткая аннотация на статью

В статье рассматриваются локальные особенности исполнения национальных, традиционных неэтнических этно-танцев, которые выявлены на основе данных фотодокументальных фильмов, посвященных фестивалям-конкурсам и карнавальным действиям.

Ключевые слова:

язык танца, дробушки, этно-танцы, кандра (веревочка), топотуша, барыня, гаучо, сапатадео.

About the author

Shaimratov Medor Shaimratovich – choreographer-ethnographer, the chairman of the regional public organization of the Mari Dance «Kandra», in the Republic of Bashkortostan and a producer and the executive head of the festival-contest «SHIY Kandra» («Verevchka»).

Summary of article

The article describes local forms of execution of national, traditional untheatrical ethno-dances, found by examining data of photo-documentary films dedicated to festival-competitions and carnival performances.

Key words:

«Body percussion», «Body Trakussiy», Dance-Tropy-Tvrdyk, ethno-dances, «Kandra» («Verevchka»), «Topotusha», «Barynya», «Gauchо», «Zapatdeo».

Вмировых традиционных неэтнических национальных этно-танцевальных практиках народов Аргентины, Мексики, Испании, Скандинавии, Российской Федерации (русских и марийцев), основу лексики танцевального языка составляют дробушки. Танцевальные дробушки в мире стучат (исполняют) 7-8 народностей. В традиционных танцах не стучат дробушки народы Африки, Азии и большинство европейских стран.

В настоящей статье основной упор делается на использование дробей в марийском национальном танце, в частности в танце восточных (приуральских) марийцев кандра/тврдык (веревочка). На сегодняшний день он один из немногих в мире, который с давних времен в первоначальном виде.

Основные характеристики танца следующие.

1. В этом танце звучит плясовая музыка в исполнении барабанщиков, флейтистов, волынщиков и гармонистов.
2. Танцевальными движениями как бы плетется веревочка («шен») с одного конца улицы в другой и обратно.
3. Танцоры одновременно исполняют 8-тактовые песни такмак в форме частушек.
4. Основное кульминационное танцевальное движение – дробушки/тврдык в разных вариантах.

«Встречаясь глазами, соприкасаясь плечами, участники танца вступают во внутренний диалог, происходит взаимообмен энергией. Живое взаимодействие участников **рождает душу танца, его образ**. Каждый желающий может влиться в это движение в любом месте веревочки, а уставшие – выйти из нее, т.е. сесть за столы с угощениями, переговорить с друзьями и затем снова продолжить танец.

Танец имел и имеет разнообразное значение. Кроме единения и всеобщего веселья, ведь танец не имел зрителей, для жителей деревни танец имел и положительный оздоровительный эффект. Обували для танца лапти с колокольчиками (звук колокольчика оберегал от злых духов и/или отгонял их), к лаптям на подошву крепили деревянные бобышки (набойки) для усиления звучания дробушек на деревянном полу. Шершавая подошва лаптей с выпуклыми выступами (из-за плетения) и исполнение дробушек производили массаж ступней. Всегда в народе говорили: пойдём танцевать веревочку, прогоним потом все болезни из тела. Таков этот древний живой танец.

В деревне Новая Тура Республики Башкортостан в 1950-1975-е годы веревочку исполняли в середине зрительного зала клуба. Наиболее мастеровитые исполнители подходили к горячей печи, на которой лежала жесь для дров и выдывали на ней разные удивительно интересные дробушки (тывырды).

Танец кандра/тврдык (веревочка) своими корнями и истоками уходит в тысячелетнее прошлое восточных марийцев. В свое время он прошел разные этапы становления этноса. Был сакральным танцем, нес нагрузку воинского ритуального танца. Расцветом и его вершиной мы считаем период 30-50-х годов двадцатого века в период индустриализации, или, как мы говорим, в «крестьянско-барачный» период, когда он был своеобразным мостом между городом и деревней.

Из истории танца кандра. Во Франции в 1814 году, разгромив армию Наполеона, союзники взяли Париж. Среди солдат было немало марийцев, которые на радостях начали танцевать веревочку. К ним присоединились французы. Все союзники сплелись в одном танце – праздновали великую победу! Танцевали под марийскую музыку, пели частушки, затем все вместе исполняли звонкую раскатистую дробь тывырдык. И так – два часа.

Обычно на фестивалях, проводимых в Марий Эл, особую любовь у гостей вызывает именно кандра. В танце принимают участие жители Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии, Москвы, Екатеринбурга. Такие фестивали помогают сохранить традиции марийского народа.

Благодаря активной работе организации бытового танца восточных марийцев, как самый длинный массовый танец, зарегистрирован в российской «Книге рекордов и достижений». Участники третьего Межрегионального фестиваля «Серебряная веревочка» («Ший кандра») установили мировой рекорд в номинации «Самый длинный в мире восточно-марийский народный танец кандра длиной 2300 метров» и направлен во всемирное издание – Книгу рекордов Гиннеса.

Танец восточных марийцев веревочка, должен прежде, всего танцевать простой народ, население, а артисты и ансамбли – во вторую очередь.

О конкурсе-фестивале «Серебряная веревочка»

Смысл проведения фестиваля, по нашему глубокому убеждению, должен был проявиться прежде всего в его неэтническом варианте исполнения, и основное внимание должно уделяться именно этому. А сценическое исполнение танца должно проходить в концертных программах как дополнение к фестивалю.

Данное положение мы доказывали научными исследованиями: книги, документальные фильмы и их презентации на разных финно-угорских форумах и статьи в СМИ, а также проведение фестиваля-конкурса «Серебряная веревочка» («корни-истоки») в деревнях Шудымарий (2010) и Атлегач (2012) Янаульского района и (частично) в селе Калтаса в 2011 г.) с участием делегаций деревень с компактным проживанием восточных марийцев в Кировской, Свердловской, Пермской областях, республик Татарстан, Марий Эл, Удмуртской и Республики Башкортостан, городов Москва, Санкт-Петербург, других регионов РФ.

Русские

Дробы русского танца «Ключ» – 45.06 d/b/

Еще в Древней Греции полагали, что в процессе обучения такие дисциплины, как музыка и танцы, не менее важны, чем точные науки. Учителя того времени были твердо убеждены, что для формирования творческой, развитой личности необходимо всестороннее образование. Платон говорил, что каждый образованный человек должен уметь петь и танцевать! Швейцарский композитор и педагог Эмиль Жак полагал, что посредством общения с музыкой и танцем дети учатся познавать мир и самих себя. Мне стало интересно, как танец помогает в развитии ребенка.

Это доказывают и недавно проведенные исследования американских ученых, подтвердивших, что дети, занимающиеся танцами, опережают своих сверстников в развитии и добиваются больших успехов в учебе.

Чувство движения тесно связано с памятью, языком, обучением и эмоциями. Физическое движение стимулирует мозг. Многие говорят, что над сложными проблемами им легче думать на ходу. То же происходит, когда мы смотрим на танцующих, особенно если сами умеем исполнять этот танец.

Самые известные пляски России: русская (на задор), бешеная, голубец, барыня, камаринская, трепак, бычек, кружка, топотуша (топотушка с частушками под гармонь), семечка, матаня, ломанье и другие малоизвестные. «Русский народный танец – это настоящее искусство, самый распространенный вид танцевального искусства! Когда слышишь народную, заводную музыку, видишь яркие сарафаны, расписные кокошники, невольно хочется пританцовывать!»

Хотелось бы с уверенностью сказать, что народный танец – это самый распространенный вид танцевального искусства на земном шаре. Именно он подтверждает, как никакой другой вид, известную метафору: «Жизнь – это танец».

Сухопляс – старинная русская традиция. Танец исполняется без музыки, в абсолютной тишине. Единственный «аккомпанемент» танцующих – сухой стук каблуков, так называемая дробь. Сухопляс традиционно исполняется только женщинами и девушками, проведшими близких на войну. Очень эмоционально описан сухопляс в стихотворении «Суровый танец» Людмилы Татьяничей:

И на току,	А будто дробно молотили
И в чистом поле	Цепами горе-лебеду.
В войну я слышала не раз;	Плясали, словно угрожая
– А ну-ка, бабы,	Врагу:
Спляшем что ли!	«Хоть трижды нас убей,
И начинался сухопляс.	Воскреснем мы и нарожаем
Без музыки.	Отечеству богатырей!».
Без вскриков звонких,	Наперекор нелегкой доле,
Сосредоточенны, строги,	Да так, чтобы слеза из глаз,
Плясали бабы и девчонки,	Плясали бабы в чистом поле
По-вдови повязав платки.	Суровый танец –
Не павами по кругу плыли,	Сухопляс.
С ладами чуткими в ладу,	

Общаясь со старожилками, удалось выяснить, что ничего не известно про сухопляс. Зато рассказывают, что среди поколения, чья молодость пришлась на военные годы, «когда не было гармонии...», была распространена пляска «под язык». Тексты для пляски «под язык» сочетают удобство быстрого многократного произнесения и звонкий, подзадоривающий характер: «тари-тари, тири-на...», «карман-карман...» и т.п. Иногда нарочито непонятные тексты для пляски «под язык» возникали в местах пограничного проживания русского населения и коми (лузское «кари-гикари-какари, кури-юта-ута-та...»). Напевы «под язык» могут быть и по-речевому монотонными, и достаточно развитыми. Они могут исполняться и в унисон, и в подвижном многоголосии, как бы имитируя гармонию.

Обычно пляшущие поют частушки. Исполнение плясок и частушек носит импровизационный характер. Основу плясовых движений составляет дробь. Для местной манеры исполнения плясок характерно четкое, сильное выбивание дробей при довольно статичном, невысоком положении рук и прямом корпусе.

Можно сделать следующий вывод, что мода и течение времени не смогли повлиять на народный танец, а тем более заставить вовсе исчезнуть, ведь он несет в себе историю создавшего его народа. Увидеть народные танцы теперь можно разве что в дни национальных праздников или на концертах художественной самодеятельности, на свадьбах, семейных праздниках в качестве отдельных номеров.

Каждое поколение свято хранит память о своих предках и бережет всё, что отражает их жизнь. В этом плане народный танец стал бесценным сокровищем, показывающим быт, основные занятия, традиции, события, происходящие в жизни людей.

Что такое народный танец? Это пластический портрет народа, немая поэзия, зримая песня, таящая в себе часть народной души. В них отражены творческая сила народной фантазии, поэтичность и образность мысли, выразительность и неповторимость форм, глубина и свежесть чувств. Другими словами, это эмоциональная, поэтическая летопись душевных волнений. Народный танец румя-

нит щеки, зажигает кровь мышечной радостью. В нем таится такой заряд веселья и бодрости, который в состоянии опрокинуть все печали, заботы и страхи, нависшие над человеком наших дней.

Аргентина

Дроби аргентинского танца гаучо – **70.00 d/b/**

Рассмотрим традиционные массовые, линейные и круговые несценические этнотанцы. Характерным для Аргентины типом является гаучо, житель Пампы, пастух, ловкий наездник. Это слово означает «сирота, незаконный сын». Его гордый, неукротимый характер формировался в борьбе с дикой природой. Гаучо ведут свое происхождение от браков испанцев с индейскими женщинами. Но позже гаучо становились и другие иммигранты, ирландцы, шотландцы, англичане. Сейчас этот тип людей уже исчез, но так продолжают называть владельцев ранчо и пастухов.

Ядро нации составили креолы. Типичного аргентинца и сейчас называют «креоло» (criollo). В развитии культуры Аргентины есть две тенденции: традиционная, испанско-индейская, во внутренних районах, и космополитическая, близкая европейской, ярко выраженная в столице. Современный быт и фольклор крестьян возник на основе первого направления. Жилища, ранчо, сооружаются из сырца. Крыша – из красной черепицы. Пол – земляной. В одежде издавна носили пончо – накидку из шерсти, она надевалась на куртку. Штаны – широкие типа шаровар, передник (чирипа). Головной убор – сомбреро. Обувь – сандалии (альпаргаты) или кожаные сапоги.

Мексика

Дроби мексиканского танца сапатадео, авалюлько – **65.10 d/b/**

Традиционные массовые, линейные несценические этнотанцы сапатадео, авалюлько и другие.

Как и все народные танцы, традиционные мексиканские дают прекрасную возможность более тесно познакомиться с культурой региона. Мало того что мексиканские танцы прекрасно отражают заводные ритмы музыки этой страны, танцоры очень часто носят традиционную мексиканскую одежду и украшения, которые не менялись уже на протяжении тысячелетий.

Мексиканская культура чувствуется во всех традиционных танцах страны. Многие мексиканские семьи очень ревностно относятся к религии, а также в течение многих поколений соблюдают национальные традиции и праздники. Танец уже давно играет особую роль во время таких празднований. Мексиканцы танцуют на днях рождения, во время религиозных событий и сельскохозяйственных праздников. Туристы, приезжающие в Мексику, с удовольствием ходят на выступления Jarabe Tapatio (мексиканский танец с шляпой), Danza del Venado (танец оленя) или Tlacolerosis (сельскохозяйственный танец). Хотя у этих традиционных танцев очень разные корни и стили, благодаря им можно познакомиться с различными аспектами мексиканской культуры.

Jarabe Tapatio. Мексиканский танец с шляпой был назван национальным танцем Мексики в 1924 году, ведь в танце объединилось несколько различных культур, а также он хорошо отражает национальную идентичность. Национальный танец также стал символом Мексики во всем мире, особенно в Соединенных Штатах.

В танце участвуют мужчина и женщина, причем мужчина прилагает все усилия, чтобы соблазнить партнершу во время танца. Сначала два танцора флиртуют, но потом женщина перестает обращать внимание на ухаживания. Но тем не менее в конце радостного танца женщина принимает знаки внимания. Раньше традиционная мексиканская культура запрещала исполнять подобный танец публично, но культура на протяжении веков изменилась, и подобный танец сейчас можно встретить на улице.

В качестве аккомпанемента исполняется народная мексиканская музыка, которая была создана в XIX веке. Сегодня мексиканцы исполняют Jarabe Tapatio на различных праздниках и других крупных мероприятиях. Известная балерина Анна Павлова как-то исполнила балетную версию этого танца, и это принесло ей известность в Мексике.

Испания

Дроби испанского танца фламенко – **61 05 d/b/**

Традиционные одиночные, массовые несценические этнотан-

цы фламенко. Танцы XVIII века – это короткие танцы с определенными танцевальными атрибутами (танцевальные сапоги и кастаньеты), которые были известны во времена великого Гойи. Эти танцы еще известны, как «Goyescas». Им свойствен балетный шаг современного танца наряду с движениями танцев, которые были типичны для Испании XVIII века.

Испанский балет объединяет в себе технику фламенко, джаза, современных танцев и вообще всех видов испанского танца. Балет – это элегантность, мастерство и испанская душа.

Особого внимания требует испанский фольклор в танцевальной истории. Каждый район Испании имеет сегодня свой национальный танец. Многие из них уже приобрели мировую известность и считаются национальными танцами Испании. К таким танцам относятся болеро, пасадобль, сарабанда, хота, танго, севильянас, сардана, салтарелла, малагенья и многие другие. Через эти танцы население отдельной области Испании выражает свою индивидуальность и особенность. Региональные танцы – это также истинное отражение культурного наследия каждого региона.

Танцы Испании – душа, история, характер. Испанский танец – это страсть, огонь, гитара, кастаньеты, темперамент южных жителей и грациозное тело испанок. Испанский танец имеет множество особенностей в оформлении. История испанского танца – это история всей Испании.

Испанский танец известен еще с древних времен далеко за пределами самой Испании. Искусство это развивалось под влиянием всех племен и народов, которые когда-либо населяли полуостров. Племена, жившие в самом начале существования государства, создавали свои устои, праздники и традиции. И во многих областях Испании сегодня сохранились именно те народные танцы. Или, по крайней мере, сохранились основные па народных племенных танцев.

На испанский танец влияли не только порядок жизни, населявших ее народов, но и их музыка. Сегодня в испанском танце можно увидеть отражение жизни кельтов, мавров, евреев и цыган из Индии и Пакистана.

Танцы Испании можно условно разделить на несколько категорий:

Самый известный танец Испании – фламенко. Это поистине микс всех танцевальных традиций народов, которые населяли когда-то Испанию. Принято считать, что прародителями фламенко стали цыгане. Но есть теория о том, что слово «фламенко» – это название фламандских солдат, которые несли себя всегда уверенно и гордо, были одеты по-особенному. Все эти качества присущи и цыганам, и современному фламенко. Сегодня этот национальный танец считают испанским, цыганским и арабским одновременно.

«Estilización» – классический испанский танец. Классика испанского танца – это профессиональное соединение фламенко, балета и фольклора. Это отточенные движения хореографии под музыку гениальных композиторов Испании.

Фламенко – красивый, удивительный и очень темпераментный испанский танец. Важный элемент образа танцовщицы – традиционное платье, называемое bata de cola, платье, обычно до пола, часто из разноцветного материала в горошек, украшенное оборками и воланами. Пробразом этого платья стало традиционное одеяние цыганок. Неотъемлемой частью танца является изящная игра с подолом платья. Традиционная одежда байлаора – темные брюки, широкий пояс и белая рубашка с широкими рукавами. Испанская шаль с очень длинными кистями и большой веер – одни из классических атрибутов женского танца фламенко.

Медор ШАЙМРАТОВ

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ

**Борейко Галину Михайловну,
народную артистку РСФСР**

В 1955 году она окончила Ленинградское хореографическое училище имени А. Я. Вагановой в составе осетинской группы (педагоги В.П. Мей, Е.В. Ширипина). И вместе с этим

курсом в этом же году была отправлена в только что открывшийся Челябинский театр оперы и балета и, пожалуй, единственная из всего курса осталась здесь до сегодняшнего дня, посвятив этому театру всю свою творческую жизнь, а затем и педагогическую, проведя, таким образом, 60 лет в одном театре. Именно здесь она состоялась как балерина широкого диапазона, в арсенале которой были все партии классического наследия: Китри («Дон Кихот»), Одетта-Одиллия («Лебединое озеро»), Жизель и другие, а также обширный список образов советского репертуара – от лирических до остродраматических. Среди них Ширин («Легенда о любви»), Фригия («Спартак»), Толгонай («Материнское поле») и многие другие. Здесь она завоевала сердца челябинских зрителей, а для многих на долгие годы стала кумиром и символом Челябинска.

Окатову Маргариту Петровну

Артистка балета, заслуженный работник культуры РФ, выпускница Ленинградского хореографического училища. С 1959 по 1966 год – артистка Новосибирского театра оперы и балета, в 1966-1981 годах

работала в Свердловском театре оперы и балета. Сегодня она преподает в Детской школе искусств № 2 города Екатеринбурга.

Маргарита Окатова была балериной, чье дарование невозможно поместить в формальные рамки готового спектакля, объяснить привычными канонами и понятиями. Она была художником со своей неповторимой интонацией, «поющая» только своим голосом. Ей всегда удавались роли с четко выписанной драматургической линией. Среди которых Одетта-Одиллия («Лебединое озеро»), фея Карабос («Спящая красавица»), Зарема («Бахчисарайский фонтан»), Мирта («Жизель»), Клеопатра («Антоний и Клеопатра»), Девушка («Ленинградская симфония»), Мехменз Бану («Легенда о любви»), Эгина («Спартак»), Кармен («Кармен-сюита»), Анитра («Пер Понт»), Беатриче («Слуга двух господ»). И во всех ролях она была неповторима.

Петра Тимофеевича Надбитова

Герой Калмыкии, заслуженный деятель искусств РСФСР, заслуженный артист Калмыцкой АССР, заслуженный деятель искусств Чечено-Ингушской АССР, лауреат Государственной

премии Калмыцкой АССР имени О.И. Городовикова, лауреат приза журнала «Балет» «Душа танца» в номинации «Рыцарь народного танца», первый калмыцкий балетмейстер. Работал главным балетмейстером ансамбля «Тюльпан». В 1979 году за свою первую поставленную программу получил Государственную премию Калмыцкой АССР имени О. И. Городовикова. В 1985 году основал ансамбль «Джангар», который был удостоен премии имени Э. Деликова. В 1989 году Петр Надбитов создал ансамбль «Ойраты».

**Наши поздравления
и признательность юбилярам
за вклад в развитие российского
искусства!**