

РОЗДІЛ І. ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ВИМІРИ РОЗВИТКУ

УДК 793.3(477):821.161.2.0:7.04 Шевченко

Л. М. Андрощук

Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини

ХОРЕОГРАФІЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ З ТВОРЧИМ СТУДЕНТСЬКИМ КОЛЕКТИВОМ)

Звернення до кращих творів мистецтва в процесі постановки хореографічної композиції для студентського танцювального колективу сприяє формуванню вчителя хореографії нового покоління. Збереження культурних традицій попередніх поколінь та створення нових хореографічних творів відповідно до викликів сьогодення сприяють підготовці високоосвіченого творчого вчителя.

Концепція архетипу має витоки з аналітичної психології К. Юнга. Архетипами Юнг називає деякі вроджені психічні структури, які породжують суспільно значиму символіку снів, міфів, казок та ін. Архетип жінки як ознака національної ідентичності займає провідне місце в творчості Тараса Шевченка. Архетип України-Матері в поезії Т. Шевченка утворюють архетип земної Жінки-Богині (природні і людські образи-символи), архетип небесної Богині-Матері (Вселенські образи-символи), які об'єднуються особистісними образами-символами (думи, частка, журба, мука, воля).

Архетип у новому розумінні стає провідною зіркою для людства. Танці як міжнародна мова тіла є одним із найкращих засобів створення символічного образу архетипу. Створення образу України засобами сучасного хореографічного мистецтва на основі архетипу жінки у творчості Тараса Шевченка в статті продемонстровано на прикладі хореографічної композиції «Туга за Україною», яка є авторським хореографічним твором керівника народного аматорського ансамблю сучасного танцю «Візаві», кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Андрощук Людмили Михайлівни. Опис твору дозволяє простежити композиційну концепцію створення танцю відповідно до творчого задуму балетмейстера.

Ключові слова: архетип, Тарас Шевченко, архетип жінки, Україна, хореографічний твір, образи-символи, Україна-Мати, хореографічно-педагогічна освіта, творчий колектив.

Постановка проблеми. Процес модернізації вищого хореографічно-педагогічного образования определяется прежде всего необходимостью поиска новых форм творческой самореализации будущих учителей хореографии в аудиторной и внеаудиторной работе. Обращение к лучшим произведениям искусства в процессе работы над созданием хореографической композиции для студенческого творческого коллектива способствует формированию учителя хореографии нового поколения, ведь сохранение культурных традиций предыдущих поколений и создание новых хореографических произведений в соответствии с вызовами времени способствуют подготовке высокообразованного креативного учителя.

Ряд исследований в современной педагогике посвящены подготовке учителя художественных дисциплин (В. Орлов, Ю. Ростовская, Т. Смирнова, А. Таранцева, А. Хижна и др.), аспектам формирования творческой индивидуальности будущего педагога-художника (А. Отыч, О. Олексюк, А. Реброва, О. Рудницкая и др.)

При всем внимании ученых к проблеме подготовки будущего учителя художественных дисциплин остается недостаточно исследованной проблема использования опыта работы с творческим коллективом в системе хореографічно-педагогічного образования.

Цель исследования – рассмотреть архетип женщины в творчестве писателя Тараса Шевченко как основу для создания образа Украины в хореографической композиции «Тоска по Украине» на опыте творческой работы со студенческим коллективом в системе хореографічно-педагогічного образования Украины (ансамбль современного танца «Визави» Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины, художественный руководитель коллектива и постановщик – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой хореографии и художественной культуры Людмила Андросчук).

Изложение основного материала. Концепция архетипа имеет истоки из аналитической психологии К. Юнга. Архетипами К. Юнг называет некоторые врожденные психические структуры, которые порождают общественно значимую символику снов, мифов, сказок и др. Это сложные состояния сознания, которые передаются по наследству и воспроизводят глубинные мифологические символы, среди которых символ Матери (т. е. Женщины) [7]. Архетип является формой без собственного содержания.

А. Наговицын утверждает, что в картине мифологического создания мира Великая мать играет главенствующую роль у многих народов с древних времен. Среди таких Богинь:

– танцующая богиня создательница мира (верование кагаба (южноамериканской народности));

- Великая мать в бурятском мифе (мать-божество зародилась у основания золотой ивы, сотворила кита и водрузила на его спину землю);
- мать Эйгана (змея) в австралийском мифе (создала внутри себя все);
- Мать Кукуруза в мифе индейцев пауни (вызвала движение и направила к поверхности мир, созданный во чреве Земли);
- древняя мать индейцев Центральной Америки (богиня, представляющая собой всю вселенную, небо и землю, жизнь и смерть) и др. [7].

Поклонение Богине-Матери у древних народов Европы подтверждают археологические находки периода палеолита (33000–9000 лет до н.э.) – многочисленные скульптуры, названные Палеолитическими Венерами. Образы Богини-Матери в виде гротескных деформаций физического тела доказывают поклонение древних людей Трипольской культуры (расцвет между 5500–2750 годами до н. э. была расположена на территориях современных Украины, Молдовы и Румынии общей площадью 350 тыс.км²) женскому началу как источнику плодородия [9].

Итак, архетип женщины является традиционным для культуры украинцев и наполняется конкретным содержанием в новом осмыслении мира в соответствии с требованиями определенной эпохи.

Архетип женщины как признак национальной идентификации, занимает ведущее место в творчестве Тараса Шевченко [2]. Гений украинского народа Тарас Григорьевич Шевченко остается источником вдохновения для представителей различных видов искусства во всем мире. Тарас Шевченко родился 25 февраля (9 марта) 1814 года в селе Моринцы Звенигородского уезда (Украина) [8]. Творчество Великого Тараса – это философия человеческой свободы, любви к родному краю и сложной судьбы Украины-Женщины, которая является архетипом национальной культуры.

Образы девушки, женщины-матери, сестры воплощают в произведениях Тараса судьбу самой Украины. Архетип, как первобытный образ, через творческую фантазию поэта возрождается в ходе истории. Архетип Женщины в произведениях Т. Шевченко стал символом, который угадывается сегодня в соответствии с современным восприятием творчества поэта.

К. Юнг утверждал, что символ, который заложен в поэтическом произведении, указывает на смысл, находящийся в настоящее время вне досягаемости сознания человека. Человек видит символ в произведении искусства, даже если не может его разгадать. Когда развитие сознания достигает более высокого уровня, человек осознает то новое, что было сокрыто в символе и «только обновление духа времени позволяет понять его смысл» [12].

Женские образы-символы в творчестве Тараса Шевченко можно распределить на несколько групп:

- 1) Природные (верба, калина, вишня, тополя);
- 2) Человеческие (девушка, мать, сестра, сирота, вдова);
- 3) Вселенские (звезда, хатына, Украина);

4) Личностные (думы, доля, журба, мука, воля).

Вишня в поэзии Шевченко символизирует материнское дерево счастья, которое сильными корнями держится за родную землю. Родной дом, как убежище от земных невзгод, мать, как берегиня рода, и цветущий вишневый сад символически олицетворяют земной рай, спокойствие и умиротворение человеческой души:

Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Плугатарі з плугами йдуть,
Співають ідучи дівчата,
А матері вечерять ждуть [10].

Одиночество человека символизируют думы, к которым обращается поэт как к внутреннему материнскому истоку мудрости, связывающему невидимой нитью человека с домом, с матерью и той недостижимой звездой:

Думи мої, думи мої,
Ви мої єдині,
Не кидайте хоч ви мене
При лихій годині [10].

«Слезы-думы» выражали безграничную любовь Тараса к Украине, который утверждал, что эта любовь непобедима:

О, думи мої, о слава злая!
За тебе марно в чужому краю
Караюсь, мучусь, але не каюсь!
Люблю, як щирю вірну дружину,
Як безталанну свою Вкраїну [4].

Звезда в творчестве поэта символизирует женский идеал Невесты-Матери-Вселенной. Это мечта о всеобъемлющем счастье, маяк надежды на нелегком жизненном пути:

І ти, моя єдина,
Встаєш із-за моря,
З-за туману, слухняная
Рожевая зоре! [11].
Я дивлюся і серцем лину
В темний садочок на Україну...
На синє небо виходить зоря
Ой зоре, зоре!
І сльози капнуть
Чи ти зійшла вже на Україні? [3].

Шевченковский архетип земной Женщины-Богини олицетворяют природные (верба, калина, вишня, тополя) и человеческие (девушка, мать, сестра, сирота, вдова) образы-символы; архетип небесной Богини-Матери Вселенские (звезда, хатына, Украина) образы-символы. Связующей нитью между небесной и земной Женщинами становятся личностные образы-

символы (думы, доля, журба, мука, воля). Эти составляющие образуют Архетип-Идеал Украины-Матери.

Человеческие идеалы, которые аккумулируются в архетипах через аллегорические образы, оживают в произведениях искусства. Мы согласны с мыслью К. Юнга о том, что творческий процесс состоит из бессознательной активации архетипического образа и процесса перевода образа на язык настоящего в соответствие с сознательными ценностями, преобразуя образ так, чтобы он мог быть воспринят современниками. Юнг утверждает, что воздействие архетипа через произведение искусства является сильным, потому что первобытный образ трансмутирует личную судьбу в судьбу человечества. Соответственно, «искусство есть процессом саморегуляции в жизни наций и эпох» [12].

Танец принадлежит к наиболее древним видам искусства, в котором средством создания образа являются движения и положения человеческого тела [1]. Хореографическая лексика, рисунки танца, драматургия хореографического действия, актерское мастерство исполнителя образуют внешнюю форму, которая через осмысление типичности и индивидуальности художественного образа наполняется символическим смыслом.

Концепция хореографического произведения является определенным способом понимания явлений балетмейстером-постановщиком и их трактовки средствами хореографического искусства на основе творческой идеи. В танце все выразительные средства образуют во времени и пространстве определенную последовательность и целостность хореографического действия, что и является композицией хореографического произведения [6]. Движения и рисунки танца составляют основу композиции. Осмысление музыкальной драматургии и создание на ее основе танцевальной драматургии реализуется через тематизм рисунка или движения (лейтема).

В основе хореографической драматургии тема, идея, сюжет произведения, образы-характеры действующих лиц, предлагаемые обстоятельства действий, конфликт и расстановка борющихся сил в нем. Тема является кругом явлений, выбранных балетмейстером для изображения и раскрытия идеи его произведения [5]. Идея – это основная мысль произведения, которая отображает отношение автора к действительности [6]. Использование художественных приемов при создании хореографического произведения в соответствие с его темой и идеей позволяет создать метафорические образы архетипа.

Ценность произведения искусства выражается в его способности вызвать у наибольшего количества зрителей глубокие эмоциональные переживания и вытянуть архетипический идеал из бессознательного через индивидуальное сознание в коллективное. Архетип в новом осмыслении становится путеводной звездой для человечества. Танец как международный язык тела является одним из лучших средств создания символического образа архетипа.

Создание образа Украины средствами современного хореографического искусства на основе архетипа женщины в творчестве Тараса Шевченко продемонстрируем на примере собственной хореографической композиции «Тоска по Украине».

Жизнь и творчество Тараса стали указателем и животворящим источником для многих украинцев. Среди них был мой прадед Шарапанюк Иван Миронович, которого в «сталинские» времена репрессировали на долгих 15 лет. Он рассказывал, как держала его украинская песня и творчество Тараса в самые сложные моменты жизни. Самым большим желанием было вернуться в Украину, посмотреть на «Садок вишневый возле хаты» из родного окна. Дед Иван носил нагрудный значок с портретом Тараса Шевченко. Он собрал коллекцию изданий произведений Тараса Григорьевича. Именно прадеду была посвящена хореографическая композиция «Тоска по Украине».

Еще одна тоска из глубины моего сердца: осознание постоянной борьбы за Украину и украинское на своей родной земле.

Поиск путей создания образа хореографического произведения «Тоска по Украине» происходил через:

1. Эмоциональное восприятие поэзии Т. Шевченко:

– ознакомление с биографией Т. Шевченко, анализ этапов жизненного пути;

– изучение творческого наследия Т. Шевченко (изобразительное искусство, проза, поэзия);

– определение архетипа женщины в творчестве поэта.

2. Анализ отрывка поэмы Т. Шевченко «Княжна»:

– осмысление авторского замысла произведения;

– определение архетипа Женщины-Украины в отрывке поэмы «Княжна»;

– анализ реализации творческого замысла поэта через жанр и форму; изучение художественных приемов создания архетипа Женщины-Украины в отрывке поэмы «Княжна».

3. Определение цели создания хореографической композиции «Тоска по Украине»:

– поиск концепции хореографического произведения;

– определение темы и идеи;

– выбор художественных приемов создания архетипа Женщины-Украины в хореографической композиции «Тоска по Украине».

В основу сюжета хореографической композиции положен отрывок поэмы Т. Шевченко «Княжна» (годы создания 1847 Орская крепость – 1858 Нижний Новгород):

Зоре моя вечірняя,

Зійди над горою,

Поговорим тихесенько

В неволі з тобою... [10].

Тема хореографического произведения – любовь к Украине в творчестве Тараса Шевченко, идея – тоска по Украине.

Образ невесты-вишни является отражением шевченковского архетипа Украины. Именно с «живой картинкой» цветущего дерева начинается танец. Украина ассоциируется в творчестве Тараса Шевченко с «вишневым садом». Девушки-деревья символизируют непорочность, печаль и надежду. В Украине с древних времен в каждом дворе весной цвели вишни. Когда в «эпоху реформ» ввели налог на плодовые деревья, вишни выкапывали с корнем, и ... весной они зацветали, лежа на земле возле родного дома, символизируя непокорность и бессмертие.

Образ дерева исчезает в темноте, словно человек тоскуя по родному дому закрывает глаза.

«Зоре моя вечірняя» ... Это обращение Т. Шевченко к Украине-сестре, Украине-матери, Украине-невесте. В мечтах такая далекая и такая близкая Украина, которая навеки проросла любовью и тоской в сердце поэта.

На сцену выходят девушки-вишни, которые «рассказывают» через образную танцевальную лексику о любви автора к Украине.

Розкажи, як за горою
Сонечко сідає,
Як у Дніпра веселочка
Воду позичає [10].

Средствами танцевальной лексики и рисунков танца воспроизводятся строки стихотворения.

Движения танца отображают движение самой природы:

– обращение к вечерней заре – арабеск с вытянутыми «в небо» руками;

– Днепр – волнообразные движения руками;

– радуга – круговое движение руками по часовой стрелке;

– «Ветви распустила» – имитация движений ветвей дерева от дуновения ветра;

– «Ива склонилась» – руки поднимаются вверх на уровень третьей позиции и наклоняются в сторону.

Рисунки танца: колонны (обращение к заре), линии (Днепр), полукруг (радуга), круг, диагонали. Последним рисунком танца стал символ бесконечности (непрерывное движение в преобразовании), когда в заключительной части танца девушки снова превращаются в цветущее дерево.

Архетип женщины-Украины в пластическом решении представлен недостижимым идеалом-призраком целомудрия, страдания, обреченности и надежды. В женских образах оживает ива, вишня, волны Днепра, цвета радуги.

Звезда, к которой обращается Тарас Шевченко, является образом-идеалом женщины-Украины.

В звездном свете на ветру лепестки вишни напоминают танец юных девушек ... Следующей весной и через века будут цвести сады и Украинцы, строками поэзии Тараса Шевченко будем выражать искренние чувства к родной земле.

Выводы. Творчество Тараса Шевченко отображает сложную судьбу Украины-Женщины, которая является архетипом национальной культуры. В XXI веке этот архетип, который стал символом Украины-Матери, прочитывается в соответствии с современным восприятием творчества поэта.

Архетип-Идеал Украины-Матери в поэзии Т. Шевченко образуют архетип земной Женщины-Богини (природные и человеческие образы-символы), архетип небесной Богини-Матери (Вселенские образы-символы), которые объединяются личностными образами-символами (думы, доля, журба, мука, воля). Человеческие идеалы, которые аккумулируются в архетипах через аллегорические образы оживают в произведениях искусства. Танец как международный язык тела является одним из лучших средств создания символического образа архетипа.

Создание образа Украины средствами современного хореографического искусства на основе архетипа женщины в творчестве Тараса Шевченко в статье продемонстрировано на примере хореографической композиции «Тоска по Украине», которая является творческой работой автора. Описание произведения позволяет проследить композиционную концепцию создания танца в соответствии с творческим замыслом балетмейстера.

На примере описания процесса создания хореографической композиции продемонстрирована актуальность творчества Тараса Шевченко как источника вдохновения для создания современных произведений искусства в студенческом творческом коллективе в системе хореографически-педагогического образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Балет. Энциклопедия [Текст] / сост. Григорович Ю.Н. – М., 1981. – 623 с.
2. Бикова Т. Від місцевого до універсального: парадигма величі жінки-матері («Марія» Т. Шевченка та «Марія» В. Стефаника) [Електронний ресурс] / Т. Бикова. – Режим доступу : http://www.univ.kiev.ua/pdfs/shevstud-16/18_Vykova_T.pdf
3. Дзюба І. Тарас Шевченко [Текст] / І. Дзюба. – К. : Видавничий дім «Альтернативи», 2005. – 704 с.
4. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка [Текст] / П. Зайцев. – К. : Видавництво «Обереги», 2004. – 480 с.
5. Колесниченко Ю. В. Інструменти хореографа [Текст] / Ю. В. Колесниченко. – К. : Освіта України, 2012. – 656 с.
6. Колногузенко Б. М. Мистецтво балетмейстера [Текст] / Б. М. Колногузенко – Х. : ХДАК, 2007. – 85 с.
7. Наговицын А. Е. Древняя цивилизация: общая теория мифа [Текст] / А. Е. Наговицын. – М. : Академический Проект, 2005. – 656 с.

8. Хинкулов Л. Тарас Шевченко [Текст] / Л. Хинкулов. – М. : Молодая гвардия, 1960. – 398 с.
9. Хитрук В. Золота булава: духовний код Трипілля, України і Європи [Текст] / В. Хитрук. – Київ-Херсон, 2012. – 432 с.
10. Шевченко Т. Г. Кобзар [Текст] / Т. Г. Шевченко. – К. : Радянська школа, 1961. – 694 с.
11. Шевченко Т. Г. Кобзар [Текст] / Т. Г. Шевченко. – Черкаси : ЗАТ «Книга», 2010. – 255 с.
12. Юнг К. Психологія і мистецтво [Електронний ресурс] / К. Юнг, Э. Нойманн. – Режим доступу : <http://www.klex.ru/62r>

РЕЗЮМЕ

Андросчук Л. М. Хореографическое воссоздание образа Украины (из опыта работы с творческим студенческим коллективом).

В статье рассмотрен архетип женщины в творчестве Тараса Шевченко как основа для создания образа Украины в хореографической композиции «Тоска по Украине». Проанализирована концепция архетипа женщины. Произведена классификация женских образов-символов в творчестве Тараса Шевченко, образующих Архетип Украины-Матери. Представлены основные этапы создания авторской хореографической композиции «Тоска по Украине» на примере опыта творческой работы со студенческим коллективом в системе хореографически-педагогического образования Украины.

Ключевые слова: архетип, Тарас Шевченко, архетип женщины, Украина, хореографическое произведение, образы-символы, Архетип-Идеал, Украина-Мать, хореографически-педагогическое образование.

SUMMARY

Androshchuk L. Choreographic restoration of Ukraine's image (from experience of work with creative student collective).

The appeal to the best works of the Art in the process of creating a choreographic composition for the students' group contributes to the formation of a new generation of choreography teachers, able to save the cultural traditions of previous generations and create new choreographic works in accordance with the challenges of the time.

The concept of the archetype has origins from K. Jung's analytical psychology. The archetypes of Jung calls some inborn psychic structures that generate socially significant symbols of dreams, myths, fairy tales, etc. The archetype of a woman as a sign of national identity takes a leading place in the works of Taras Shevchenko. The Shevchenko's archetype of the Woman-Goddess personifies the natural (willow, guilden rose, cherry, poplar) and human (girl, mother, sister, orphan, widow) character-images; the archetype of the heavenly Mother Goddess Ecumenical (star, house, Ukraine) symbol images.

The connecting thread between the Heaven and Earth in women are personal images-symbols (thoughts, grief, torture, will). These components form the Ideal Archetype of Ukraine-Mother.

The archetype in new comprehension becomes a guiding star for humanity. Dancing as an international body language is one of the best means of creating a symbolic image of an archetype.

The creation of the image of Ukraine with the means of modern choreographic art based on the archetype of a woman in the work of Taras Shevchenko in the article is demonstrated on the example of the choreographic composition «Melancholy on Ukraine», which is the creative work of the head of the student dance group «Vis-a-vis», the candidate of Pedagogical Sciences, professor assistant, the head of the Department of Choreography and Art of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University Lyudmila Androshchuk.

Key words: *archetype, Taras Shevchenko, archetype of a woman, Ukraine, choreographic work, symbols-images, Ukraine-Mother, choreographic and pedagogical education, creative collective.*