ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Український народ здавна славився яскравим народним мистецтвом. Кожна визначна подія в житті громади чи сім’ї перетворювалась у свято, на якому виконували пісні, танці, інструментальну музику. В сиву давнину напровесні, як тільки забринить в небі чарівна пісня жайворонка, дівчата гуртом виходили на околицю села чи міста і піснями, які називають веснянками та гаївками і закликали весну. В змісті цих радісних пісень відображені природа та тема кохання, тощо. Народні обряди і звичаї в громадському і домашньому побуті на Україні мають ту чи іншу художню частину, органічним основним елементом якої зажди є танці. Де радощі, де веселощі, там і танці. Танцювальне мистецтво українського народу весь час удосконалюється і поповнюється новими художніми зразками, в яких відображаються суттєві сторони його життя.

Хороводи – один з найдавніших видів народного танцювального мистецтва. Виконання їх колись пов’язувалось з традиційною зустріччю весни, відзначанням літа, обжинками, зустріччю Нового року. Тепер хороводи втратили своє обрядове значення і не пов’язанні з порами року. Вони стали складовою частиною репертуару дитячих хореографічних колективів, а найбільш художньо завершенні увійшли до репертуару професійних і самодіяльних творчих колективів. За темами обрядові танці можна поділити на три групи. До першої належать хороводи, в яких відображаються трудові процеси. До другої належать хороводи, в яких відбиваються родино-побутові стосунки. До третьої – ті, в яких відображається патріотизм, змальовується рідна природа. Хороводи – це синтетичний вид народної творчості, в якому органічно злиті поезія, музика та хореографія. Ідейний зміст того чи іншого хороводу розкривається піснею і пов’язаними з нею рухами.

Жанр побутових танців бере свій початок в період формування української народності. Він становить основу української народної хореографії, бо в танцях, які належать до цього жанру, відображаються істотні риси характеру українського народу: волелюбність, героїзм, сміливість, спритність, завзяття, винахідливість, дотепність, нестримна веселість. Саме в побутових танцях сформувалися елементи танцювальних рухів, що характеризують національну своєрідність української народної хореографії і широко застосовуються в танцях інших жанрів. Побутові танці відзначаються також численною кількістю найрізноманітніших за характером та ідейно-емоційним змістом мелодій, значна частина яких виконується як окремі інструментальні п’єси. До жанру побутових танців належать метелиці, гопаки, козачки, коломийки, гуцулки, верховини, польки і кадрилі. В побутових танцях народ здебільшого відмовився від тексту, залишивши лише окремі вигуки та плескання в долоні, які впливають на емоційний тонус виконання твору.

В сюжетних танцях засобами народної хореографії відображаються конкретні явища з навколишнього життя і природи. Назва танцю, як і його мелодії, визначається основним змістом. В загальній композиції танців цього виду ясно видно точний і чіткий розвиток сюжетної лінії.

Характерні особливості української культури почали формуватися в далекому минулому. Це стосується пісень, танців, одягу і навіть зачісок. Так, литі срібні фігурки чоловіка, які зберігаються в Київському Державному історичному музеї свідчать про те, що в шостому столітті були наявні деякі елементи стародавньої культури в танцювальних рухах, одязі і зачісках. Доречно згадати, що положення рук, ніг, корпусу і голови фігурок, відображають типові рухи танцюристів-скоморохів пізніших віків. Тим часом зображення танцюриста, його одягу, зачіски взято безпосередньо з життя наших далеких предків. Все це свідчить про давні і глибокі традиції в хореографічному мистецтві українського народу.

Танцювальні рухи характерні для гопака, козачка і метелиці, становлять основу танців Центральної України, визначають головні національні риси української народної хореографії. Якщо переглянути українські хороводи й сюжетні танці, легко помітити, що серед цих двох жанрів є однойменні твори. Наприклад, хоровод «Шевчик» і сюжетний танець «Шевчики», хоровод «Коваль» і сюжетний танець «Ковалі». Спільне в них те, що кожен з цих жанрів розкриває одну і ту ж тематику. Важливо відзначити й те, що в сюжетних танцях відображають, наприклад, трудовий процес, майже в такій послідовності, яка в хороводах підказується текстом. Усі українські народні танці, що збереглися в художньому побуті народу, виконують під музичний супровід. Основою його, як правило, є глибоко змістовні, емоційно виразні мелодії, органічно злиті з текстом і хореографією. Отже, ідейний зміст, наприклад, хороводів та багатьох інших танців, як вже зазначалось, розкривається піснею і пов’язаними з нею рухами, жестами і мімікою. Всі народні танцювальні мелодії за характером виконання поділяються на вокальні, вокально-інструментальні та інструментальні.

Український народ створив своє майбутнє оригінальне хореографічне мистецтво, яке посідає одне з провідних місць в духовній культурі народів світу. Українські народні танці жанрово різноманітні, дуже багаті на теми і сюжети. Відзначаються вони також багатством локальних особливостей. Основою, на якій зростало і розвивалось хореографічне мистецтво талановитого українського народу, є характер праці, побутові умови його життя, рідна природа і боротьба за соціальне і національне визволення. Всі ці важливі теми знайшли відображення в українських народних танцях. Українські народні танці, в основному гопаки, козачки, метелиці, коломийки, визначили національні особливості українського класичного балету (маємо на увазі музику і хореографію). Мелодії цих та інших танців широко використовуються в професійній музиці. Сучасні танці, особливо сюжетні, відображають становлення української державності.