

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
«Рязанский областной научно-методический центр
народного творчества»

«Танцевать, чтобы пела душа!»

Подписано к печати 28.12.2023.
Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman..

Издание подготовлено и отпечатано
в отделе реализации медиа-проектов
ГБУК «Рязанский областной научно-методический
центр народного творчества»

390000, г. Рязань, ул. Урицкого, д. 72.
Тел. (4912) 25-64-76, 25-27-54.
E-mail: cnt@post.rzn.ru

*Из опыта работы «Народного любительского
художественного коллектива Рязанской области
хореографического ансамбля «Дюймовочка»
МБУК «Дворец культуры» г. Касимов*

Рязань
2023

Кузьмина, Н.В. (*составитель*) «Танцевать, чтобы пела душа!» – Рязань: ГБУК РОИМЦ НТ, 2023. – 28 с.

Кузьмина Надежда Владимировна
(*составитель*)

**«ТАНЦЕВАТЬ, ЧТОБЫ
ПЕЛА ДУША!»**

Редактор *Н.И. Столярова*
Верстка *Л.Н. Дёмина*

© ГБУК «Рязанский областной
научно-методический центр
народного творчества», 2023

«Танцевать, чтобы пела душа!»

Иванову Светлану Евгеньевну в городе Касимове знают практически все жители, потому что её любимая работа тесно связана с людьми. Более 20 лет она возглавляет хореографический ансамбль «Дюймовочка» Дворца культуры города Касимова. В 1986 году маленькой девочкой она впервые пришла в коллектив «Дюймовочка», а потом перешла в коллектив «Юность», которыми руководила Романова Галина Александровна.

Заниматься танцами Свете очень нравилось, и поэтому на репетиции бежала одна и в дождь, и в снег. Уже в те годы Света, тогда еще Бобикова, зарекомендовала себя трудолюбивой девочкой с большим творческим потенциалом и огромным желанием танцевать. Юную участницу настолько заворожило искусство танца, что она твёрдо решила связать свою жизнь с хореографией.

– «После школы – вспоминает Светлана – очень хотелось поступить в институт культуры города Рязани или в Рязанское областное культурно-просветительное училище. Но времена были очень сложные, поэтому пришлось учиться в Касимовском техникуме на технолога.

Танцевала и там, ведь концерты и смотры никто не отменял. Там, набрала свой первый коллектив из студентов, а параллельно сама продолжала танцевать в «Юности» у Романовой Галины Александровны. И вот, учась в техникуме, в Рязанском институте культуры объявили пробный набор на хореографическое отделение. Добрым словом вспоминаю заведующую отделом культуры Ротанкову Наталью Лазаревну, которой уже нет с нами. Именно она предложила мне попробовать поступить в институт. Так, в 1999 году я поступила в РФ МГИК на отделение хореографии. Так началась моя новая страничка в освоении танцевального искусства».

В институте появились новые знакомые, друзья, с которыми мы дружим и общаемся по сей день. Конечно, это совсем другая атмосфера – атмосфера профессионализма и творчества. Мое знакомство с институтом началось с Игоря Борисовича Терехова, которого уже нет с нами. Этот человек сыграл в моей жизни большую роль. Вспоминая его, не могу сдержать слез. Пять лет он был для нас преподавателем, другом, папой. Характер, конечно, у него был сложный, но долго обижаться на него мы не могли. Были слезы, порой хотелось бросить все и уехать домой, но с утра снова шли на занятия. Материально в то время было очень тяжело, квартиру в Рязани снимать очень дорого. И Игорь Борисович, уезжая в творческие командировки, разрешил нам с девчонками пожить у себя. Так мы 2 сессии жили у него. Всегда накормит чем-нибудь вкусеньким, выслушает, если какие-то проблемы, даст совет, утвердит в правильном решении. Игорь Борисович научил нас правильно ставить танцы. Учил видеть картинки везде: в морозном рисунке на стекле, в птицах, сидящих на асфальте около института, в ложках и вилках, разбросанных

на столе. Он заставлял нас не только исполнять, но и творчески мыслить. Умел извлечь из каждого студента, то индивидуальное и неповторимое, что только есть в нем. Сколько помню, он всегда очень переживал за нас.

Трепетную любовь к народным танцам привила мне Наталья Викторовна Заигрова. Она очень многому научила, с этими знаниями я работаю и по сей день. Вообще мне очень нравятся народные танцы, они мне близки по духу. Разные танцы – разный характер. Правильное положение рук, головы, манера исполнения, элементы костюмов, цветовая гамма, музыкальное оформление, того или другого народа. Все это Наталья Викторовна постепенно давала нам все 5 лет.

Педагог по классическому танцу Ложкина Лариса Владимировна объясняла нам, что классический танец – это основа основ для каждого танцора. Именно классический танец направлен на правильную разработку, вытянутость и выворотность всех групп мышц. Классический танец – это каждодневный, порой однообразный, но правильный путь к высочайшей исполнительской школе. Тогда мы не понимали всего этого. Теперь эти знания очень ценны. Вообще, институтские воспоминания только самые добрые и позитивные.

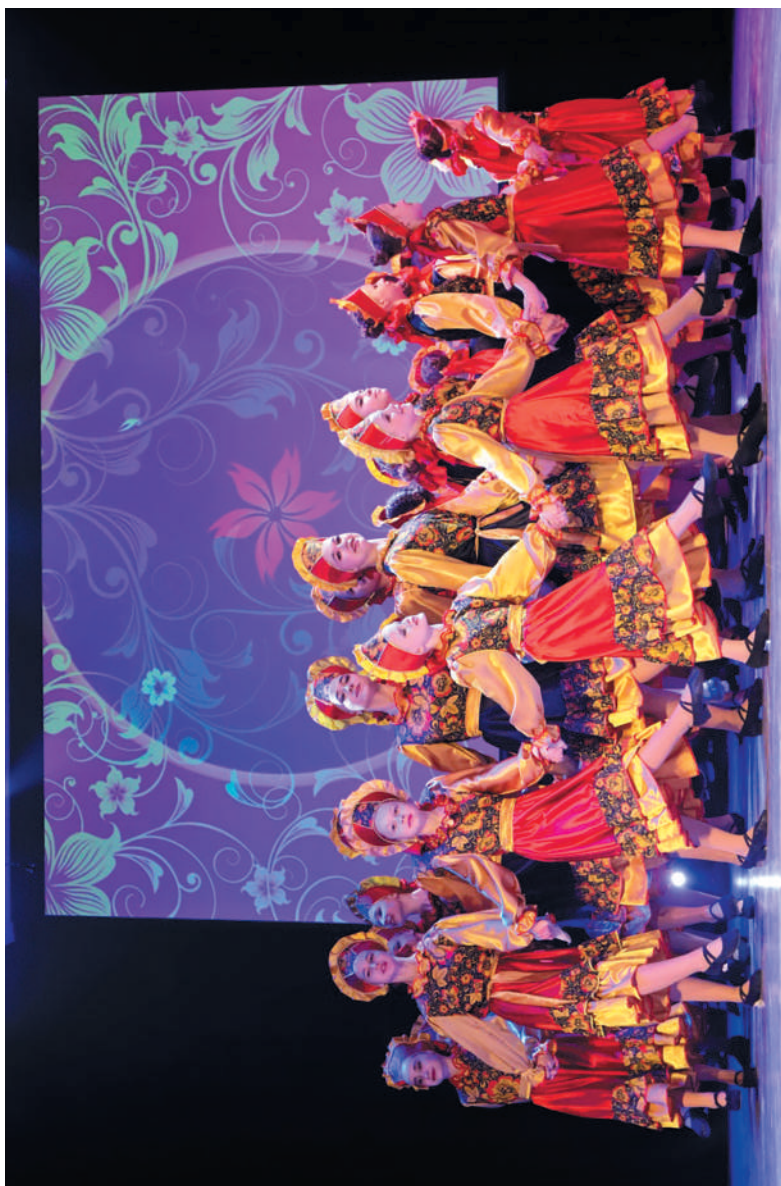
Когда училась в институте на 3 курсе, Галина Александровна предложила Светлане возглавить коллектив «Дюймовочка». Были сомнения, страх, что ничего не получится, но Галина Александровна всегда помогала и во всём поддерживала свою ученицу, советовала как поступить и как сделать лучше. И Светлана всегда шла к ней за советом. Галина Александровна была для начинающего руководителя учителем, наставником и каменной стеной.

Так, с 2002 года Иванова Светлана Евгеньевна стала руководителем хореографического ансамбля «Дюймовочка». Она проявляет себя, как творческая личность со своим взглядом, почерком и стилем. И первый танец, который она поставила в коллективе «Дюймовочка» была танцевальная композиция «Колыбельная». Светлана очень переживала, как воспримут танец зрители. А зрители встретили нежную, убаюкивающую «Колыбельную» очень тепло, что придало молодому руководителю сил и уверенности. А потом, было поставлено много различных танцев.

Все танцы «Дюймовочки» не похожи друг на друга. Это всегда интересные, разные и очень яркие истории, которые участники «Дюймовочки» с большим удовольствием дарят зрителю.

В настоящее время в коллективе занимается более 50 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Количество участников за все эти годы составляет более 1000 детей разных возрастов, поставлено более 500 танцевальных номеров различной направленности. Это русские народные танцы: «Барыня», «Подплясочка», «Казачий танец», «Деревенская кадриль», «Гусеница»; танцы народов мира: итальянский народный танец «Тарантелла», «Испанские мотивы», «Цыганский танец», «Татарский танец»; народно-стилизированные танцы: «Карусель», «За тихой рекой», «Морская история», «Веселая карусель»; современные композиции: «Современный стиль», «Городская суэта», «Я дышу тобой», «О любви...», «Позвони мне, позвони», «Дети 21 века», «За витриной», «Назад в 90-е»; детские танцы, которые любят и зрители и исполнители: «На охоте», «Птичий двор», «Антошка», «Лягушачий хор», «Гномики», «А у нас в Рязани, грибы с глазами» и многие другие.

Светлана Евгеньевна не только учит детей правильно и красиво танцевать, прежде всего, она через искусство танца воспитывает и прививает чувство патриотизма, активной гражданской позиции и сопричастности к истории и культуре России. И не случайно, в репертуаре коллектива «Дюймовочка» есть такие танцы как: «Россия, вперед!», «Россия вечная», «Россия – родина моя!». Особое отношение у руководителя коллектива к танцам, посвященным теме Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Эти танцы – наша память, гордость, наша история! «Победный май», «А закаты алые», «Катюша», «Мы смерти смотрели в лицо», «Дети войны», «Майский вальс», «Прадедушка», «Смуглянка» и многие другие. Эти танцы, где бы они не исполнялись, зрители с трепетом встречают и долго не отпускают танцоров со сцены.

Когда у руководителя спрашивают, как создаются танцы? Светлана Евгеньевна отвечает: – «Точно и сама не знаю. Что-то приходит в голову само, что-то предлагают дети. Раньше многое брала из книг и журналов, друг от друга, в институте, а сейчас это интернет. Разные танцы обретают свою жизнь по-разному».

Например, танец «Зову тебя в мою Мещеру» ставила специально для областного фестиваля-конкурса «Рязанские вензеля», посвященного 245-летию образования Рязанской губернии. Я очень люблю лес, заряжаюсь позитивом от природы, деревьев, воздуха, неба, солнца. Когда хожу по лесу, прямо ощущаю, как приходят силы, уходит усталость, поднимается настроение и появляется желание работать. Касимовские луга, леса очень красивы и богаты на свои дары. Это и ягоды, и грибы, и луговые травы и цветы. Так, возникло желание поставить танец на тему мещерской стороны, нашей малой родины. Случайно

услышала музыку, мне она очень понравилась. На одной из репетиций со старшей группой, на середине зала дала девчонкам танцевальную комбинацию, которая потом вошла в номер, а затем с маленькими пошла по такому же принципу, потом соединила две группы и сделала общую часть и финал. И, только всё соединив, как следует отработав движения, получился танец. Сами пошили красивые костюмы и придумали название. И на областном фестивале-конкурсе «Рязанские вензеля» этот танец был высоко отмечен членами жюри.

Народные танцы ставлю, в основном опираясь на материал той или иной народности, полученный на уроках народного танца в институте. Например, когда готовился праздничный концерт ко «Дню народного единства», одним из запоминающихся концертных номеров стал «Татарский танец» в исполнении нашего коллектива. Мы долго разводили номер, долго его репетировали, от некоторых движений и перестроений пришлось отказаться. И только потом, после многочисленных репетиций танцоры смогли прочувствовать музыку и передать колорит, характер и традиции татарского народа. А быстрота движений и стремительность в перестроении рисунка, красочные народные костюмы, артистизм участников не оставили равнодушными зрителей. Они тепло встретили этот номер.

Для детей ставлю сюжетные танцы, которых у нас в репертуаре коллектива очень много. Иногда, это совместная работа. Мои детки, очень часто мне подсказывают какие-то моменты и штрихи, которые я не могу придумать сама. А дети, они искренни, раскрепощены и непосредственны. И порой, подсказывают такие «изюминки», которые на сцене «выстреливают на «Ура». Например, при постановке

номера «Лепим, лепим ком большой» придумала, что действие происходит на улице, детки одеты в красивые шубки и шапки. Они играют в снежки, которые мы вместе с детьми сделали своими руками из оконного утеплителя, катаются на санках. А в конце танца дети слепили несколько больших шаров. Я никак не могла придумать яркий финал танца. И дети мне подсказали, что можно из этих шаров слепить снеговика. Из больших шаров слепили снеговика, сделали ему нос, глаза, рот, надели ведро на голову, а в руки вставили метлу. Снеговик получился просто чудо. Вот так и получился красивый и очень точный финал. И это заслуга моих детей».

Под руководством Светланы Евгеньевны ансамбль «Дюймовочка» продолжает расти и развиваться, оттачивать своё мастерство и технику исполнения, тем самым, снова и снова радует зрителей своим появлением на сцене. А для того, чтобы все красиво получалось на сцене, проходит много часов репетиций, слезы, пот и огромный труд участников и руководителя. «Экзерсис», так называется у танцоров каждодневные занятия у станка, где ставится правильное положение головы, рук, ног, спины. Постепенно от движения к движению правильно и безболезненно растягиваются мышцы ног и рук. Движения на середине зала, занятия на паркете, все это включено в каждое занятие той или иной группы коллектива. И все это должен подготовить и придумать руководитель. И только потом, когда дети разогреты и подготовлены, руководитель приступает к разводке танца. А там тоже много сложностей. То дети не могут запомнить сложное движение, то не укладываются и неправильно вступают в музыку, не всегда у детей получается танцевать со вспомогательными предметами (корзинами, цветами и т.д.), которые присутствуют

в том или ином танце. Проходит не одна репетиция, пока получится развести танец, а потом его надо отработать так, чтобы все отлетало от ног, а ещё работать над образом героев в танце, артистизмом, легкостью исполнения, улыбкой, умением чувствовать танец и сцену. И ещё много, много чего.

Светлана Евгеньевна очень любит свой ансамбль и всех своих детей. Вот, что она говорит: – «Я очень люблю всех своих детей, участники ансамбля для меня стали действительно родными. Они приходят в коллектив совсем еще малышами (5-6 лет), добрые, доверчивые и улыбочивые. Идёт время, они взрослеют у тебя на глазах, начинают танцевать все лучше и лучше, понимать тебя с полуслова, работать на концертах, как настоящие артисты. В душе гордость и радость, что ты имеешь к этому прямое отношение. Я помню всех своих выпускниц. Они со мной рядом 11 лет, пока учатся в школе: с радостью, со слезами, с трудностями. Порой бывает очень тяжело, хочется всё бросить и убежать. Но глянешь на них, и усталость уходит, и вроде появляются силы. Мы одна семья. Я знаю все их проблемы и радости, помогаю решить разные трудности и вопросы, с которыми они ко мне обращаются, люблю их, болею за них и переживаю, и они мне платят тем же. Для меня танцы – это состояние души! Я учу своих воспитанников не просто танцевать, а проживать каждый танец. Танцевать не только ногами, но думать и всё пропускать через себя и своё сердце. Одним словом, танцевать так, чтобы пела душа! А когда приходит время расставаться, становится радостно, потому что они многому научились, повзрослели; и очень грустно, потому что они навсегда уходят из коллектива. Я с ними настолько сближаюсь и привыкаю, что с их уходом как

будто бы отрываю частичку от своего сердца. Но проходит время, и приходят новые дети, и все начинается сначала ...».

Светлана Евгеньевна – человек потрясающей работоспособности, таланта и стремления всегда двигаться только вперед. Кроме танцев, она еще умеет хорошо шить. И очень благодарна своей маме, которая научила её этому мастерству еще в 6 классе. Сначала Светлана шила и перешивала вещи себе, а потом начала шить костюмы для танцев. Затем был опыт по пошиву портьер на окна. А на своём приусадебном участке, Светлана Евгеньевна разводит цветы. Это гортензии, хризантемы, петунии и многие другие. Цветы очень красивы и каждый по своему хорош и по цвету, форме, запаху. На эту красоту хочется всегда смотреть и заряжаться позитивом, яркостью, и настроением. И не случайно, что в репертуаре ансамбля «Дюймовочка» есть танцы, посвященные различным цветам и красотам нашей Касимовской земли.

Ансамбль «Дюймовочка» – постоянный участник всех городских мероприятий. Кроме отдельных хореографических номеров коллектив тесно сотрудничает с вокальными ансамблями «Шанель», «Карамель». Украшает песни танцевальными композициями, благодаря которым номера этих коллективов становятся ярче и зрелищнее. Хореографические композиции и танцевальные номера в исполнении коллектива являются неотъемлемой частью театрализованных новогодних представлений и всех праздничных концертов, проходящих во Дворце культуры города Касимова.

Коллектив «Дюймовочка» неоднократно становился победителем многих конкурсов и фестивалей танца различного уровня. Вот лишь некоторые из них:

– XI Открытый Городской конкурс эстрадного танца «Ритмы времени», г. Муром, 2018 г. (Диплом Лауреата II степени);

– III Областной фестиваль-конкурс детского танца «Катюша», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., г. Рязань 2015 г. (Диплом Лауреата III степени, специальный диплом конкурса «За артистизм»);

– II Областной смотр-конкурс детского танца «Рязанские вензеля», посвященный 240-летию образования Рязанской губернии, г. Рязань, 2018 г. (Диплом III степени, специальный диплом конкурса «За преданность хореографическому искусству»);

– Международный конкурс искусств и творчества «Триумф» г. Москва, 2020 г. (Диплом Лауреата I степени);

– Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы!», посвященный 75-летию Победы в ВОВ, г. Москва, 2020 г. (Диплом III степени);

– IV Областной фестиваль-конкурс детского хореографического искусства народных любительских художественных коллективов Рязанской области «Катюша», посвященный 75-летию Победы в ВОВ, г. Рязань, 2020 г. (Специальный диплом конкурса);

– VI Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества», г. Москва, 2020 г., (Диплом I степени);

– Региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов Рязанской области, г. Рязань (Диплом I степени);

– V Межрегиональный фестиваль национальных культур, г. Касимов, 2021 г. (Диплом I степени);

как коллектив имеет почётное звание «Народный любительский художественный коллектив Рязанской области», которое присвоено коллективу за большие творческие достижения. Ежегодно коллектив обновляет свой репертуар, выезжает на фестивали и конкурсы, принимает активное участие в жизни Дворца культуры и города Касимова. Каждый год 29 апреля в Международный день танца «Народные любительские художественные коллективы Рязанской области» «Дюймовочка» и «Юность» совместно проводят отчётный концерт. Это всегда большое и значимое событие для города, очередной экзамен для руководителей, большой, очень зрелищный и красивый праздник для участников. На таких концертах в зрительном зале не бывает свободных мест. Зрители очень тепло и радостно принимают каждый танец и долго не отпускают танцоров со сцены.

В 2022 году «Народный любительский художественный коллектив Рязанской области» – хореографический ансамбль «Дюймовочка» отметил очередной юбилей. Это как всегда было ярко, солнечно и празднично. Приезжали выпускники коллектива, были поздравления, подарки, видеоряд, состоящий из истории и творческой жизни ансамбля, а еще прекрасные и добрые танцы ансамбля «Дюймовочка».

Впереди у коллектива «Дюймовочка» и руководителя много творческих планов и идей. Пожелаем, чтобы все они обязательно сбылись и реализовались. И пусть участники коллектива всегда радуют зрителей своим творчеством: наполняют их сердца светом, добротой, красотой, позитивом и хорошим настроением!

*Кузьмина Надежда Владимировна –
заведующая хореографическим сектором
отдела народного творчества
ГБУК «РОНМЦ НТ»*

уже 20 лет мы с ней работаем вместе. После концертов можем часами разговаривать по телефону, обсуждать, что удалось, а что не получилось. Я очень ценю её профессиональное мнение и творческие советы.

Директор Дворца культуры – Щербаков Александр Михайлович, его поддержка неоценима. Организация поездок по селам и деревням Касимовского района, транспорт для поездок коллектива на фестивали танца, помощь в оформлении сцены на отчетные концерты. Он всегда рядом, мы понимаем друг друга с полуслова. Александр Михайлович всегда подскажет выход из любой, даже самой сложной ситуации.

Я благодарна всем моим педагогам института культуры за те профессиональные знания и навыки, которые я получила и до сих пор использую в своей работе.

Наш куратор, заведующая хореографическим сектором Рязанского областного научно-методического центра народного творчества, Кузьмина Надежда Владимировна. Сколько себя помню, как руководителя, она всегда рядом. Всегда поддержит, где надо поругает, где надо пожалеет, подскажет и даст очень ценные советы. Заставляет нас не бояться пробовать, думать, творить, экспериментировать и достойно представлять свой коллектив и свои танцы. Её помощь не видна другим, но очень важна для нас. На всех областных конкурсах она всегда с нами. – «Девчонки, вы молодцы!», «Главное, не стойте на месте, обязательно выезжайте на фестивали и конкурсы танца, потому что, любая поездка – это опыт и для руководителя и участников. Её слова помогают выбрать нужный вектор в творчестве, придают уверенности, силы и желание двигаться только вперед».

Вот уже 41 год хореографический ансамбль «Дюймовочка» живет и творит в родном городе Касимове. 21 год

– Областная творческая акция народных любительских художественных коллективов Рязанской области, посвященная 85-летию образования Рязанской области «Народный танец. Традиции и современность» г. Рязань, 2022 г. (Специальный диплом творческой акции);

– Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «Карагод талантов – хоровод дружбы», (диплом Лауреата I степени).

Светлана Евгеньевна имеет награды различного уровня: Благодарственное письмо Министерства культуры и туризма Рязанской области, Благодарственное письмо главы администрации города Касимова, благодарности от администрации Дворца культуры города Касимова. А в 2022 году награждена премией Правительства Рязанской области «За личный вклад в развитие и сохранение традиционной народной культуры Рязанской области».

Светлана Евгеньевна постоянно совершенствует свой профессиональный уровень мастерства, ежегодно проходит курсы повышения квалификации. Так, в 2021 году она успешно освоила дополнительную программу по повышению профессионального мастерства в рамках семинара-лаборатории «Современные прогрессивные методы работы с вокальными, хореографическими и инструментальными коллективами, основанными на внедрении традиций Рязанского края», который состоялся на базе Рязанского Государственного академического русского народного хора им. Е. Попова. В 2022 году принимала участие в работе семинара-лаборатории «Областные особенности русского народного танца» на базе областной творческой акции народных любительских художественных коллективов

Рязанской области, посвященной 85-летию образования Рязанской области «Народный танец. Традиции и современность». Полученные знания она использует в своей работе.

Внутри коллектива ведётся большая организационная и воспитательная работа. Это и новогодние вечера, и утренники для участников коллектива, где специально приглашают аниматора, накрывают стол с конфетами, тортами и чаем. Устраивают дискотеку для участников коллектива. В конце каждого года отмечают закрытие творческого сезона либо поездкой на концерт профессиональных коллективов, либо ходят в поход с участниками. С палатками, с ночевкой на берег реки Оки, где у костра пекут картошку, поют песни, придумывают конкурсы и игры, вспоминают все интересное, что было в творческой жизни. Дети тоже подключены к этому процессу. Они заняты подготовкой к мероприятию. Всё это очень сплочает детей. У них воспитываются такие качества как дружба, ответственность, взаимовыручка, готовность прийти на помощь.

Через хореографический ансамбль «Дюймовочка» прошло не одно поколение детей. В коллективе есть дети, у которых в «Дюймовочке» занимались их мамы, папы, бабушки и дедушки. И поэтому в коллективе нет проблем с набором детей и со зрителем на концертах. А некоторые участники коллектива, полюбив искусство танца, навсегда связали свою жизнь с хореографией. Например, Ефремова Яна работает в хореографическом коллективе «Атмосфера» в городе Владимире, а Лузина Кристина в настоящее время учится на факультете хореографии в Московском Государственном институте культуры и искусства. Младший сын Светланы Евгеньевны Дмитрий

в настоящее время учится в 8 классе и танцует в коллективе «Юность», которым руководит Романова Галина Александровна. Он очень музыкальный, эмоциональный и артистичный мальчик. Здорово танцует, умеет делать сложные танцевальные трюки, а самое главное, мечтает связать свою жизнь с танцем. После окончания школы планирует поступать в Московское хореографическое училище.

В жизни коллектива большую роль играют родители. Это хорошая поддержка и надежная опора для руководителя. Они всегда рядом, как бойцы невидимого фронта. Костюмы, организация поездок, огоньков и вечеров отдыха для детей – это их заслуга. Помогают все родители, но хотелось бы отметить самых активных: Мохову Александру Вячеславовну, Комарову Светлану Викторовну, Блинову Веру Николаевну. Это самые верные и надежные помощники. Они решают финансовые вопросы, для всех мероприятий помогают шить костюмы, заказывают и выкупают ткань на костюмы, приобретают танцевальную обувь. Все родители без исключения помогают одевать, причёсывать и гримировать детей на концерты и конкурсы танца. Организуют утренники и вечера отдыха, ежегодные отчетные концерты, юбилеи коллектива и многое другое.

– «Вообще, я очень счастливый человек, – говорит Светлана Евгеньевна. – В моей жизни всегда встречаются люди, готовые мне помочь, поддержать и прийти на помощь. В детстве – это мои родители Наталья Александровна и Евгений Сергеевич, которые всегда и во всем меня поддерживали. В зрелости – мои сыновья Никита и Дима, мой муж Евгений. И, конечно же, Галина Александровна Романова – мой первый учитель по танцам. Вот