

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**НАРОДНАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ КАЗАКОВ
ЮЖНОГО УРАЛА И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
РАБОТЕ С ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРАНТА**

студентки 3 курса 371 группы Института искусств
по направлению подготовки
51.04.02 «Народная художественная культура»
профиль «Танцевальная культура»

ШКРЯБИНОЙ АЛЕКСАНДРЫ ИГОРЕВНЫ

Научный руководитель

к.п.н., доцент

_____ В.А. Ищенко

Зав. кафедрой

д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2023 г.

Введение

Это исследование определяется современной социокультурной ситуацией, которая имеет тенденцию к глобальной культурной унификации. Кроме того, на первый план выступает тот факт, что современные мировые традиции и культуры претерпевают процесс объединения. Именно этот процесс в научной литературе характеризуется как глобализация. С одной стороны, растущий интерес к культурам и традициям одних стран и народов к другим, кажется безобидным. Однако, большинство исследователей, которые работают в данном направлении, уверены, что этот процесс наносит огромный ущерб отдельной нации. Их мнение подкрепляется тем, что, действительно, объединяясь, культуры теряют свою самобытность, а значит, утрачивают свои уникальные особенности и черты. Все это, несомненно, рано или поздно может привести к упадку в контексте разнообразия культур. Другим фактором, который оказывает отрицательное воздействие, является то, что постепенное превращение отдельных культурных традиций в массовые может способствовать их умиранию.

Исследователи выделяют два направления, касающихся вопросов развития культуры. Первое направление характеризуется нахождением новых современных образцов культуры. Данные направления интегрируются с современным укладом общества, превносят уникальные особенности и черты. Второе направление характеризуется тем, что работа направлена на реверсирование тех особенностей и видов культуры, которые уже были сформированы предками в ранние времена. Таким образом, главной задачей работы в контексте второго направления является не только поддержание прежних традиций и устоев, но и сохранение, передача этих уникальных обычаев от поколения к поколению.

Важность культурного наследия, а именно, традиционной культуры опосредована тем, что человеку необходимо знать и применять знания предков в вопросах морали, обогащаться духовно благодаря прошлым жизненным ориентирам.

Одной из частей культурной составляющей России является культура казаков. Выделение особого места именно данному направлению культуры опосредовано тем, что казаки оказали значительное влияние в вопросах сохранения целостности границ государства, а именно, южных границ. Так как казаки находились в постоянном взаимодействии с русским народом, они интегрировали в свою самобытную культуру черты русского менталитета, привычек, традиций. Стоит отметить, что обмен культурными особенностями происходил и в обратном направлении. Именно смешение культур и сделало культуру казачества самобытной, интересной, уникальной, необычной. Подобного рода особенности можно хорошо проследить на примере ведения военных действий.

Востребованность и значимость воссоздания казачества, как исключительного субэтноса, важна для современного общества. Особенно важным казачество является в политике воспитания подрастающего поколения. Если обратиться к культуре казачества, то на первый план выступают такие особенности как патриотизм, духовное единство, мужественное служение Отечеству, преданность и следование вере. Актуальность выбранной темы определяется также состоянием историографии рассматриваемой проблемы.

Обращаясь к истории, можно отметить, что особое место в работах исследователей занимает уральское казачество. Анализируя литературу, посвященную уральскому казачеству, можно заметить, что в различные периоды существования государства (дореволюционный, советский, постсоветский), рассматривались культура и история развития Уральского казачьего Войска обобщенно. Однако, можно встретить немало исследований, которые были направлены на изучение различных сторон культурного развития, данного субэтноса. Несмотря на имеющиеся работы, трудов, посвященных исследованию культурологическому анализу культурных специфик уральского казачества, найти невозможно. Этот факт выступает еще одной причиной актуальности данной работы.

Цель исследования: выявление особенностей народной традиционной хореографии казаков Южного Урала.

Задачи.

- дать анализ истории происхождения и становления казачества на Урале;

- представить быт, традиции и обычаи яицких казаков;

- рассмотреть танцы уральских казаков;

- выявить особенности казачьих плясок;

Выпускная квалификационная работа имеет традиционную структуру и состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

В процессе работы был использован теоретический метод – анализ исторической, педагогической и методической литературы по выбранной теме исследования.

Методологическую основу работы составляет литература, посвященная традиционной народной культуре уральского казачества, труды А.Л.Топоркова, Н.В.Гурской, А.И.Изюмова, А.М.Дубовикова, Н.Э.Мартыновой, С.Я. Здановича и др.

Структура работы состоит из введения, двух глав, которые подразделены на разделы, заключения, списка использованных источников, включающих, пятьдесят наименований и приложения.

Во введении формулируется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, определяется цель работы и решаемые задачи, указывается используемые методы анализа и методологическая основа работы.

Глава I включает в себя два параграфа. В первом параграфе изучается история происхождения и становления казачества на Урале. Во втором параграфе представляется быт, традиции и обычаи яицких казаков. Глава II содержит два параграфа. В первом параграфе рассматриваем танцы уральских казаков. Во втором изучаем особенности исполнения

традиционных плясок казаков Южного Урала и возможности их использования в работе с хореографическим коллективом.

В заключении даны выводы о проделанной работе. Приложения дополняют и расширяют основное содержание работы.

Основное содержание работы

В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1. История происхождения и становления казачества на Урале и 1.2. Быт, традиции и обычаи яицких казаков) рассмотрены историко - культурные основы народной традиционной хореографии Южного Урала.

Исходя из современных научно обоснованных сущностных характеристик казачества, можно отметить, что в прошлом оно представляло собой сложное саморазвивающееся этно-социальное явление.

Казачьи общины проживали на Дону, Северном Кавказе, Урале, Дальнем Востоке, в Сибири. Те или иные казачьи общины входили в состав конкретного казачьего войска. Язык казаков — русский. Происхождение казачества и время его появления на исторической арене вплоть до настоящего времени полностью не выяснено. Все теории происхождения казачества (их 18) подразделяются на две большие группы: теории беглого и миграционного, то есть пришлого, и автохтонного, то есть местного, коренного возникновения казачества.

Исследователи подчеркивают, что на р. Яик (р. Урал) выходцы из Руси активно стали проникать после 1520 года. Русские казаки пришли на Яик с Волги через левые ее притоки Самару с Бузулуком. Движение казачьего населения на Яике шло по течению реки сверху вниз. Казаки оказались в роли живого заслона на пути орд, что стало первоначальной исторической миссией яицкого казачества, зарождавшегося в период Ивана IV (1530 – 1584 гг.). Черты зарождения и развития казачества на Яике были во многом сходны с аналогичными процессами в иных казачьих регионах и наложили существенный отпечаток на последующее установление порядка отбывания ими воинской повинности и подготовку казачьих малолетков к службе.

Яицкие казаки в истории России представляли совершенно неповторимый тип русского казака, ими был проделан колоссальный ратный и трудовой путь, способствующий сложению замечательного рода яицкого казака: крепкого, выносливого, находчивого человека.

Так же мы видим, что у казачества были характерные черты национальной культуры. Касались они сферы быта, семейных традиции и обрядов, отношения к военной службе. Эти черты приобрели устойчивый, уникальный характер и сохранились вплоть до XX в., что позволяет считать уральское казачество субкультурным образованием. В вопросах семейного быта имела свои особенные черты. К примеру, из-за быстрой смены жительства казаки имели несколько возможность создавать традиционные семьи. Женились казаки рано. В браке казаки были довольно ответственными на внешней службе дисциплинированными, что в значительной степени объяснялось желанием скорее вернуться к семье. Казачьи семьи были многодетными. В среде уральского казачества издревле присутствовал элемент геронтократии, авторитет и вес стариков в общине был велик.

Обрядовый фольклор у уральских казаков занимает, в отличие от фольклора других локальных казачьих традиций, периферийное положение. Традиционный календарь уральских казаков как целостный годовой фольклорно-этнографический цикл очень схож с общерусскими традициями: зимние святки на Рождество, купание в проруби на Крещение, гуляния на Масленицу, в День весеннего равноденствия - выпекание жаворонков и зазывание весны.

В кухне уральцев просматривается влияние поморского севера, русского юга и тюркского востока. В целом на нее определенное влияние оказала кухня киргизов, татар, башкир, хивинцев, а также старообрядчество с его запретами и предписаниями. Обилие кисломолочных блюд - результат контактов с соседними народами.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1. Казачьи пляски и особенности их исполнения, 2.2. Изучение казачьих плясок в ГБУДО «Детская школа искусств г. Новоузенска» Саратовской области, проводится анализ практических основ народной традиционной хореографии казаков Южного Урала. Изучая танцы уральских казаков, мы видим, что во время промышленного подъема Урала в XVII в. переселенцы – выходцы из России - принесли с собой исторически сложившуюся народную хореографию, свою, местную манеру исполнения хороводов, плясок, различных движений, определённые навыки и культурные традиции. Поэтому многие игры, хороводы, пляски, обряды и т. д. тесно связаны с русскими и берут их за основу.

На Урале жили многочисленные местные народности, и соединение национальных групп порождало новые виды танцев. Из плясовых форм встречаются групповые традиционные пляски, парная пляска, кадрили и лансье. Особенность групповой традиционной пляски - ограниченный состав участников и трансформированная хороводная основа. В кадрилях преобладает исполнение частушек.

Некоторые особенности прослеживаются в манере держаться, что объясняется этнической неоднородностью региона. Сохранилась самобытность в характере, танцевальном стиле местности. Поэтому на Южном Урале можно встретить очень сдержанную, с минимальным движением ног, почти отсутствующим движением рук, но очень осанистую женскую манеру. В некоторых районах переплелись обычаи татар и русских казаков, благодаря чему сложилась не похожая на другие, самобытная традиция. Своеобразие танцевальной традиции особенно очевидно в звучании наигрыша, в лексическом наполнении хореографического рисунка.

Возможно, что национальный костюм повлиял на выбор движений. Так, женский, украшенный большим количеством монет, при движении должен был издавать легкий звон, поэтому требовалась определенная сноровка носить его, чему способствовала прямая спина, ровная осанка. В

движениях часто используются низкие полупальцы, одно из основных - переменный шаг или шаг с подбивкой, с едва заметным шарканьем стоп. Нет большого разнообразия работы рук.

Рассматривая особенности уральских казачьих плясов, можно отметить, что эти пляски исполняются малым количеством участников, так как местом их исполнения зимой была изба, летом на улице - место у дома. Мужскую пляску отличает удадь, виртуозность, ловкость. Женской пляске присущи гордость, благородство, и в тоже время и задор.

Немаловажную роль на своеобразие танца оказала природа уральских земель и суровые климатические условия. Это не только формировали особый тип человека, его внутренний и внешний облик, своеобразие одежды, обуви, но и во многом обусловили особенности композиции, манеру и характер исполнения танцев.

Положения рук у женщин в танце часто имитировали ее домашние дела: руки как будто находятся на коромысле: при движении немного покачиваются; руки исполняют круговые движения, как будто наматывают нитку на клубок; руки двигаются между первой позицией и подготовительным положением вперед-назад, имитируя работу скалкой. Они стеснялись показывать огрубевшие от работы ладони, поэтому часто сжатые в кулачки руки лежали на талии.

Что же касается сохранения мужской хореографии то, в казачьем танце сохранилась традиция исполнения боевых элементов мужского восточнославянского пляса. Очистив их от театральной вычурности (тянуть носок, разворачивать плечи и т.п.), можно использовать их как в мужском танце, так и в прикладной акробатике отечественного рукопашного боя. Собиратель мужской хореографии, должен быть образован как этнограф-фольклорист, владеть основами отечественного рукопашного боя, быть физически подготовлен для освоения сложных «коленцев» прямо на месте.

В настоящий момент идёт бурный процесс возрождения казачества. Приходит в прежнее состояние то, что было разрушено, уничтожено,

потеряно в годы забвения. Восстанавливаются нарушенные, прерванные, исчезнувшие отношения, связи, силы, чувства, характер казачьей общности. Люди обращаются к социальной памяти. Сегодня, как и сотни лет назад, народный танец остается одним из самых притягательных видов искусства, доступного как детям, так и взрослым, как профессионалам, так и любителям. Пришедшие к нам из глубины веков, народные танцы по-прежнему завораживают, дарят глубокие эмоции, преподносят уроки мудрости.

Сохранение танцевальных традиций народностей, их органичное включение в современную хореографическую культуру является важной научной и практической задачей. В современной педагогике стали чаще обращаться к культуре и традициям казачества. Ведь в их менталитете особо выделяются преданность воинскому долгу, свободолюбие, веротерпимость, здоровье духовное и физическое.

Воспитание ребенка через эстетику хореографии, пробуждает в нем творческие инициативы и интерес к уникальности культурного наследия российского казачества. А также воспитывает уважение и толерантность к другим культурам.

Заключение

Казачество – самобытное, уникальное, саморазвивающееся этно – социальное явление. Явление, наполненное неповторимыми чертами и особенностями народной культуры.

Кзаки проживали на Дону, Северном Кавказе, Урале, Дальнем Востоке, в Сибири. Те или иные казачьи общины входили в состав конкретного казачьего войска. Язык казаков — русский. Происхождение казачества и время его появления на исторической арене вплоть до настоящего времени полностью не выяснено. Существует восемнадцать теории создания этого военного сословия. Эти теории делятся на две большие группы. Первая группа: теории связанные с эмиграционным появлением казачества. Вторая группа: теории связанные с коренным

возникновением казачества. Исследователи подчеркивают, что на р. Яик (р. Урал) выходцы из Руси активно стали проникать после 1520 года. Русские казаки пришли на Яик с Волги через левые ее притоки Самару с Бузулуком. Движение казачьего населения на Яике шло по течению реки сверху вниз. Казаки оказались в роли живого заслона на пути орд, что стало первоначальной исторической миссией яицкого казачества, зарождавшегося в период Ивана IV (1530 – 1584 гг.). Черты зарождения и развития казачества на Яике были во многом сходны с аналогичными процессами в иных казачьих регионах и наложили существенный отпечаток на последующее установление порядка отбывания ими воинской повинности и подготовку казачьих малолетков к службе. Яицкие казаки в истории России представляли совершенно неповторимый тип русского казака, ими был проделан колоссальный ратный и трудовой путь, способствующий сложению замечательного рода яицкого казака: крепкого, выносливого, находчивого человека.

Казачество уральской земли сохраняло свои традиционный уклад жизни. Касалось это быта, семейных отношений, строительства и внутреннего убранства жилища. Эти черты приобрели устойчивый, уникальный характер и сохранились вплоть до XX в., что позволяет считать уральское казачество субкультурным образованием. Семейный быт казачества имел свои особенности. Постоянная военная опасность и частая смена жительства не позволяли казакам создавать традиционные для России семьи. Женились казаки рано. В браке казаки были довольно ответственными на внешней службе дисциплинированными, что в значительной степени объяснялось желанием скорее вернуться к семье. Казачьи семьи были многодетными. В среде уральского казачества издревле присутствовал элемент геронтократии, авторитет и вес стариков в общине был велик.

Обрядовый фольклор у уральских казаков занимает, в отличие от фольклора других локальных казачьих традиций, периферийное положение.

Традиционный календарь уральских казаков как целостный годовой фольклорно-этнографический цикл очень схож с общерусскими традициями: зимние святки на Рождество, купание в проруби на Крещение, гуляния на Масленицу, в День весеннего равноденствия - выпекание жаворонков и зазывание весны.

В кухне уральцев просматривается влияние поморского севера, русского юга и тюркского востока. В целом на нее определенное влияние оказала кухня киргизов, татар, башкир, хивинцев, а также старообрядчество с его запретами и предписаниями. Обилие кисломолочных блюд - результат контактов с соседними народами.

Изучив танцы уральских казаков, мы видим, что во время промышленного подъема Урала в XVII в. переселенцы – выходцы из России - принесли с собой исторически сложившуюся народную хореографию, свою, местную манеру исполнения хороводов, плясок, различных движений, определённые навыки и культурные традиции. Поэтому многие игры, хороводы, пляски, обряды и т. д. тесно связаны с русскими и берут их за основу.

На Урале жили многочисленные местные народности, и соединение национальных групп порождало новые виды танцев. Из плясовых форм встречаются групповые традиционные пляски, парная пляска, кадрили и лансье. Особенность групповой традиционной пляски - ограниченный состав участников и трансформированная хороводная основа. В кадрилях преобладает исполнение частушек.

Некоторые особенности прослеживаются в манере держаться, что объясняется этнической неоднородностью региона. Сохранилась самобытность в характере, танцевальном стиле местности. Поэтому на Южном Урале можно встретить очень сдержанную, с минимальным движением ног, почти отсутствующим движением рук, но очень осанистую женскую манеру. В некоторых районах переплелись обычаи татар и русских казаков, благодаря чему сложилась не похожая на другие, самобытная

традиция. Своеобразие танцевальной традиции особенно очевидно в звучании наигрыша, в лексическом наполнении хореографического рисунка.

Возможно, что национальный костюм повлиял на выбор движений. Так, женский, украшенный большим количеством монет, при движении должен был издавать легкий звон, поэтому требовалась определенная сноровка носить его, чему способствовала прямая спина, ровная осанка. В движениях часто используются низкие полупальцы, одно из основных - переменный шаг или шаг с подбивкой, с едва заметным шарканьем стоп. Нет большого разнообразия работы рук.

Рассмотрев особенности уральских казачьих плясов, можно отметить, что эти пляски исполняются малым количеством участников, так как местом их исполнения зимой была изба, летом на улице - место у дома. Мужскую пляску отличает удасть, виртуозность, ловкость. Женской пляске присущи гордость, благородство, и в тоже время и задор.

Немаловажную роль на своеобразие танца оказала природа уральских земель и суровые климатические условия. Это не только формировали особый тип человека, его внутренний и внешний облик, своеобразие одежды, обуви, но и во многом обусловили особенности композиции, манеру и характер исполнения танцев.

Положения рук у женщин в танце часто имитировали ее домашние дела: руки как будто находятся на коромысле: при движении немного покачиваются; руки исполняют круговые движения, как будто наматывают нитку на клубок; руки двигаются между первой позицией и подготовительным положением вперед-назад, имитируя работу скалкой. Они стеснялись показывать огрубевшие от работы ладони, поэтому часто сжатые в кулачки руки лежали на талии.

Что же касается сохранения мужской хореографии то, в казачьем танце сохранилась традиция исполнения боевых элементов мужского восточнославянского пляса. Очистив их от театральной вычурности (тянуть носок, разворачивать плечи и т.п.), можно использовать их как в мужском

танце, так и в прикладной акробатике отечественного рукопашного боя. Собираетел мужской хореографии, должен быть образован как этнограф-фольклорист, владеть основами отечественного рукопашного боя, быть физически подготовлен для освоения сложных «коленцев» прямо на месте.

Сегодня идёт бурный процесс возрождения казачества. Приходит в прежнее состояние то, что было разрушено, уничтожено, потеряно в годы забвения. Восстанавливаются нарушенные, прерванные, исчезнувшие отношения, связи, силы, чувства, характер казачьей общности. Люди обращаются к социальной памяти. Возрождение казачества, актуализация в общественном сознании казачьей идеи и её совершенного подражательного образа – человека российской национальной культуры – обусловили настоятельную потребность в ренессансе воспитательной парадигмы казачьей культуры – педагогике казачества. Вдохновляет людей в этом процессе истинно народная, пассионарная идея воспитания человека национальной культуры, идея возрождения казачества на основе его традиционных ценностей и идеалов.

В детской школе искусств, как первоначальном звене образования в сфере искусства и культуры, учащийся получает нравственно-эстетическое воспитание, ориентиры на истинные духовные ценности и патриотическое воспитание средствами народной хореографии. Таким образом, однозначно можно утверждать, что обучение детей подросткового возраста искусству народного регионального танца является важным фактором сохранения и развития традиций хореографической культуры.