

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**КАЗАЧИЙ ТАНЕЦ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО
ИЗУЧЕНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки 5 курса 531 группы факультет искусств
направления 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

ИВАНОВОЙ АЛИНЫ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

А.В. Филиппов

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук

(подпись, дата)

И. Э. Рахимбаева

Саратов 2025

Введение. Казаки населяют многие регионы России, основными локальными группами казаков являются донские, кубанские, уральские, сибирские. Одним из любимых видов танцевального искусства казаков является казачий танец.

Казачий танец прошел длительный путь становления и развития, сохранив при этом свои основные отличительные танцевальные характеристики. Этот танец представляет собой сложное переплетение культурных традиций и социально-исторической эволюции, в которой отложились народная основа танца, контакты казаков с народами, в окружении которых они проживают. В нем ярко прослеживается народная танцевальная традиция казаков, оптимизм народа, его любовь к родной земле. Для казачьего танца характерна физическая экспрессия, высокий темп исполнения сложных движений, хорошая физическая подготовка исполнителей.

И в наши дни казачий танец остается одним из любимых видов танцевального искусства. Во многих регионах нашей страны существуют клубы, дома культуры, где обучают этому виду танцев любителей разного возраста.

Интерес к изучению казачьего танца и особенностей его исполнения участниками любительского танцевального коллектива обусловлен насущной необходимостью сохранения нематериального культурного наследия народа, задача которого осложняется стремительной глобализацией художественных танцевальных практик и, как следствие, размыванием народных традиций.

Проблема усугубляется тем, что существует определенная проблема в подходах хореографов к постановке этого танца. Дело в том, что, стремясь передать культурные знания, танцевальные коллективы зачастую не учитывают сложные технические и выразительные требования казачьего танца, который по праву считается вершиной виртуозности исполнения и эмоциональной глубины передачи идеи и содержания танца. С другой стороны, можно наблюдать стремление к исполнению его сложных

технических компонентов и игнорирование при этом его содержательной стороны, что приводит к определенной механичности исполнения, приводит к потере художественной глубины, заложенной в танце.

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть казачий танец и особенности его изучения в любительском хореографическом коллективе.

Достижение цели автором осуществлялось последовательно и выразилось в решении ряда соответствующих задач:

1. Представить анализ истории и этапов развития казачьего танца.
2. Рассмотреть технику исполнения казачьего танца: позы, движения, выразительность, технические аспекты, проблемы и трудности при изучении танца любителями.
3. Изучить формы и методы работы любительского коллектива по изучению казачьего танца.
4. Провести анализ опыта изучения казачьего танца в любительском хореографическом коллективе «Ритм» РДК «Юбилейный».

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованных источников.

В первой главе рассмотрены теоретические основы казачьих танцев. В первом параграфе представлено описание этапов развития казачества и казачьего танца. Во втором параграфе говорится о технических аспектах, проблемах и трудностях при изучении танца любителями.

Вторая глава посвящена особенностям обучения казачьему танцу в любительских коллективах, так же состоит из двух параграфов. В первом параграфе дается описание формам и методам работы любительского коллектива по изучению казачьего танца. Во втором параграфе рассмотрен опыт изучения казачьего танца в любительском хореографическом коллективе «Ритм» РДК «Юбилейный».

Работу завершает список использованных источников.

Основное содержание работы.

В первой главе рассмотрены теоретические основы казачьих танцев. В первом параграфе представлено описание этапов развития казачества и казачьего танца.

Казачеством называют исторически сложившееся военно-социальное сообщество. Казачество возникло в степном пограничье в Восточной Европе. В России казаки формировались как особая социальная и военная общность в XV–XVI вв. Первое официальное упоминание о казаках в российских источниках относится к XVI веку. Так как возникновение казачества происходило в зоне контактирования разных этносов, затруднительно однозначно определить их корни.

Происхождение казаков остается предметом научных дискуссий, колеблющихся между гипотезой коренного славянского происхождения до теории ассимиляции кочевых этносов. Именно этой точки зрения придерживается Е.П. Савельев, рассматривающий ранние казачьи группы в более широком контексте евразийских степных миграций.

Сложные процессы, лежащие в основе формирования казачества как отдельной общности, прослеживаются в менталитете, мировоззрении, культуре, жизненном укладе казаков. В основе существования казаков лежит функционирование в качестве автономных воинских сообществ, которые могли самостоятельно решать вопросы по охране вверенных им территорий. Эта военная миссия сформировала материальную и духовную культуру казачества. Именно поэтому в культуре казачества военный дух переплетался с мирным духом земледельцев, землепашцев.

На культурную основу казачьего общества оказало глубокое влияние его славянское происхождение, отразившее традиции русского и украинского крестьянства. Это общее наследие проявилось в их общинной структуре, управлении, основанном на коллективном принятии решений, и глубокой опоре на устные традиции для сохранения исторической памяти. Их поселения, как правило, располагавшиеся вдоль берегов таких рек, как Дон, Днепр и Кубань, занимали стратегически выгодное положение, обеспечивая

как сельскохозяйственное пропитание, так и военное преимущество. Со временем культура казаков превратилась в уникальный сплав, вобравший в себя влияние соседних татар, поляков, горцев и других пограничных народов, создав, таким образом, своеобразную гибридную идентичность, которая была одновременно и региональной, и транснациональной.

Частью этой особой культуры, сложившейся на территориях обитания казаков, является казачий танец, который возник как праздничное и исполнительское художественное средство, отражающее дух воинов-казаков, хранителей особого культурного наследия. Танцевальная культура казаков, как считают исследователи, глубоко связана с их боевыми и общинными традициями, отражает синтез разных элементов. Она в значительной степени опирается на народные танцы русских и украинцев.

Казачий танец включает такие элементы, как динамичные движения на корточках, сложная работа ног, высокие прыжки и вращательные последовательности. Например, «присядка» служит как визуальным центром, так и свидетельством выносливости и ловкости танцора: чередующиеся удары ногами выполняются в быстрой последовательности из глубокого приседания. Это движение, связанное с большой физической нагрузкой, передает силу и стойкость, отражая боевую готовность, которая составляет центральный элемент казачьей самобытности. Вращательные движения, выполняемые с нарастающей скоростью, символизируют жизненную силу и непрерывность, отражая цикличность жизни и единство общины.

Развитие этих элементов отражает суть жизни казаков, взаимодействие военного и мирного начал: боевую подготовку, готовность к защите рубежей и общинные праздничные торжества в мирной жизни.

Казачий танец предстает как богатый культурный артефакт, глубоко укорененный в исторической и социокультурной ткани казачьих сообществ. Его основополагающие элементы, взятые из слияния боевой дисциплины и народной традиции, не только отмечают физическое мастерство и

художественное выражение, но и служат живым свидетельством стойкости и творчества народа, сформировавшегося в условиях пограничья.

Во втором параграфе говорится о технических аспектах, проблемах и трудностях при изучении танца любителями.

Техническое исполнение казачьего танца характеризуется сложным взаимодействием основополагающих элементов, каждый из которых служит отдельной «кинестетической единицей» и одновременно вносит вклад в общую выразительную систему. Точная интеграция поз, прыжков, вращений и акцентов составляет основу этого сложного хореографического языка, в котором каждое движение имеет как физическую строгость, так и символическую значимость.

Технические аспекты казачьего танца требуют не только физической выносливости, но и исключительной координации и пространственной ориентации. Гендерные роли в казачьем танце придают ему большую сложность. Танцоры-мужчины должны выполнять сложные акробатические элементы, такие как вращения в воздухе и переходы с колена на пол, с безупречной точностью, сохраняя при этом ритм и баланс. Женщины делают акцент на сложной работе ног и жестах, часто вплетая их в большие групповые формы, чтобы усилить визуальное восприятие танца. Взаимодействие между танцорами, будь то синхронные движения или хореографические обмены, еще больше подчеркивает коллективный дух казачьего сообщества.

Любители, стремящиеся изучить казачий танец, часто сталкиваются с заметными трудностями, многие из которых обусловлены физическими и техническими требованиями, присущими его исполнению. Изучение любительских занятий казачьим танцем выявляет целый комплекс проблем, включающих физические способности, педагогическую доступность и культурную аутентичность. Каждая из этих сторон указывает на сложность передачи и освоения техники казачьего танца. Действительно, изучение казачьего танца любителями выявляет целый спектр проблем, неразрывно

связанных с его технической сложностью, физическими требованиями и культурной глубиной. Эти проблемы, хотя и разнообразные по своей природе, часто возникают из-за отсутствия фундаментальной подготовки, недостаточного доступа к квалифицированным преподавателям и присущей самому танцу сложности, и каждая из них требует целенаправленных действий для их уменьшения и разрешения. Ниже остановимся на проблемах, возникающих при изучении казачьего танца.

При изучении казачьего танца любителями возникает ряд трудностей. Например, трудности, связанные с освоением специфических элементов казачьего танца, таких как «присядки» и вращательные движения. Повторяющиеся приседания и удары ногами в «присядках» не только физически тяжелы, но и требуют точной координации и ритма, а эти трудности часто усугубляются усталостью и неправильной техникой. Новички часто испытывают трудности с поддержанием равновесия и синхронности, что приводит к неточностям в исполнении. Вращательные движения, особенно в групповых построениях, требуют повышенного чувства пространственной ориентации и синхронности. Эти проблемы можно решить с помощью тренировок по частям, когда танцоры сосредотачиваются на освоении отдельных компонентов, прежде чем объединить их в целые последовательности.

Вторая глава посвящена особенностям обучения казачьему танцу в любительских коллективах, так же состоит из двух параграфов. В первом параграфе дается описание формам и методам работы любительского коллектива по изучению казачьего танца.

Формы и методы, используемые в любительских коллективах для изучения казачьего танца, являются важными для успешной передачи и сохранения традиции казачьего танца. Это могут быть групповые репетиции, мастер-классы, индивидуальные тренировки и цифровые обучающие платформы. Эти формы являются не просто организационными

мероприятиями, они неразрывно связаны с результатами обучения танцу, и каждая из них имеет определенные преимущества по сравнению с другими.

Репетиции дают возможность погрузиться в процесс под руководством экспертов-практиков, позволяя участникам не только отточить сложные техники, но и глубже понять исторические и культурные аспекты танца. Последнее очень важно для передачи духа казачьего танца, так сказать, харизмы, исходящей от танцоров во время исполнения такого искрометного и наполненного жизненной силой танца. В связи с этим тренеры должны уделять внимание историко-культурной информации о зарождении и развитии казачьего танца.

Следующая форма – это индивидуальные занятия. Эта форма менее распространена среди любителей из-за нехватки ресурсов: такие занятия, как правило, проводятся по инициативе танцоров, когда они готовятся к каким-то значимым выступлениям, конкурсам и т.д. По сравнению с групповыми тренировками, они имеют свои преимущества, связанные с индивидуальным подходом, позволяющим преподавателю учитывать конкретные потребности и проблемы ученика, например, подготовить к ответственному выступлению, отработать отдельные элементы и т.д. Эта форма занятий особенно полезна для освоения сложных элементов, таких как «присядка» или сложные прыжки.

Методы обучения, применяемые в любительских коллективах, не менее важны. Они основаны на сочетании демонстрации, повторения и корректирующей реакции. Включение мастер-классов, проводимых профессиональными хореографами, является неким «ускоряющим механизмом» в образовательном цикле. Такие занятия дают участникам представление о передовых техниках, обеспечивая передачу опыта, которая устраняет пробелы в любительском обучении.

Во втором параграфе рассмотрен опыт изучения казачьего танца в любительском хореографическом коллективе «Ритм» РДК «Юбилейный».

Коллектив функционирует в Районном дворце культуры «Юбилейный» п. Зимовники Ростовской области под руководством Н.А. Морковской.

Хореографический коллектив «Ритм» был создан для вовлечения в общественную жизнь самых разных категорий граждан и передачи молодежи нематериального культурного наследия казаков. При создании ансамбль задумывался как площадка для популяризации региональных народных традиций, в том числе выразительного и технически сложного казачьего танца.

Основным направлением в работе коллектива является народно-сценический танец. Разучивая танцы этносов, населяющих многонациональную Россию, участники ансамбля расширяют свой кругозор, приобщаются к танцевальному наследию разных народов мира, постигают их духовную культуру, что воспитывает в них толерантность, уважение людей, любовь к культурному достоянию этносов.

В методике изучения казачьего танца опора делается на модульную последовательность, предполагающую постепенное приобретение навыков.

При изучении казачьего танца используется принцип постепенного повышения сложности, увеличения объёма и интенсивности физических нагрузок. Сначала изучаются базовые положения, после их усвоения учащиеся переходят к изучению более сложных элементов. После изучения всех необходимых составляющих танца отрабатывается общий рисунок, прорабатывается последовательность движений, прыжков, связок.

В настоящее время репертуар любительского коллектива «Ритм» включает в себя разнообразные традиционные танцы, среди которых казачий танец занимает центральное место благодаря своей обращенности к народным традициям и зрелищности, что всегда делает работу коллектива результативной. Среди знаковых постановок коллектива «Казачок» и «Черноморочка», каждая из которых тщательно отрепетирована, чтобы подчеркнуть технические и выразительные элементы казачьей традиции.

Несмотря на достигнутые успехи, ансамбль сталкивается с серьезными проблемами, в том числе связанными с физическими нагрузками казачьего танца, которые могут привести к оттоку участников, особенно среди возрастных людей. Отметим, что ограниченная доступность специализированного обучения для преподавателя танца сдерживает освоение передовых хореографических техник. Однако сильными сторонами ансамбля являются сплоченность коллектива, самоотверженность его руководителя и прочная культурная основа, на которой строится его деятельность.

Заключение. Казаки, как особая военная и социальная группа людей, появились в России в XV–XVI веках и сыграли заметную роль в освоении новых территорий, защите южных границ Российского государства. Особенности среды обитания, функция по охране рубежей России, предполагавшая владение оружием, определенную автономию в организации и управлении, соседство с разными этносами, сформировали самобытную материальную и духовную культуру казаков, основу которой составляет православие и русский язык. Частью самобытной культуры казаков является казачий танец, возникший как праздничное и исполнительское художественное искусство, отражающее дух воинов-казаков. Он имеет базовые элементы, которые присутствуют в разных региональных вариациях танца, представленных в регионах проживания казаков.

Техническое исполнение казачьего танца характеризуется сложным взаимодействием основополагающих элементов, которые характеризуются сочетанием атлетизма и художественной выразительности. Основополагающая поза танца – это глубокое приседание. Танец характеризуется быстрой работой ног, драматическими прыжками и вращательными движениями, каждое движение выполняется с точностью и ритмической выверенностью. Большое значение имеет семантика движений и поз казачьего танца: прыжки, такие как «казак», воплощают героизм, в то время как сложная работа ног представляет собой связь с общинными

традициями. Вращения, выполняемые в разном темпе, отражают как импровизационную природу танца, так и его роль в передаче эмоций.

Физические основы техники исполнения казачьего танца требуют исключительной координации и выносливости, что подчеркивает важность тщательных тренировок и базовой подготовки исполнителей, что составляет основное условия для овладения техникой танца. Сабля и нагайка являются не просто реквизитом, они иллюстрируют физическую форму исполнителя, воплощая в себе боевое наследие и символику казачьих традиций. Овладение мастерством казачьего танца требует от танцоров фундаментальной физической подготовки, высокой скорости выполнения элементов и глубину их интерпретации.

Формы и методы работы любительского коллектива по изучению казачьего танца включают индивидуальные и групповые репетиции, которые направлены на отработку физических действий танцоров, вращений, прыжков, запоминание общего рисунка, отработку коллективной синхронизации и т.д. В наши дни в практике обучения казачьему танцу используются современные технологии, такие как видеоуроки, виртуальную реальность. Эти новые инструменты позволяют учащимся визуализировать движения с высокой точностью и практиковаться в свое свободное время, дополняя традиционные методы. Онлайн-сообщества и платформы способствуют обмену методиками, ресурсами и, в целом, распространению и сохранению этого вида искусства.

В жизни жителей Зимовников, большую часть которых составляют потомственные казаки, важное место занимает казачий танец, постижению техники и художественных особенностей которого уделяется примтальное внимание. Любительский хореографический ансамбль «Ритм» районного дворца культуры «Юбилейный» вносит большой вклад в сохранение культурного наследия казачества, популяризации региональных народных традиций, в том числе выразительного и технически сложного танца. В настоящее время репертуар любительского коллектива «Ритм» включает в

себя разнообразные народные танцы, среди которых центральное место занимает казачий танец благодаря своей обращенности к народным традициям и зрелищности. Среди знаковых постановок коллектива можно назвать «Казачок» и «Черноморочка», которые представляют традиции и танцевальную культуру кубанских казаков.