

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Казаков всегда роднила верность России, Вера Православная, любовь к своей земле, гордость, слава, прошлое казачества. Далекие дозоры в пустынях и дебрях, на заставах и постах охраняли Дон, Кубань, Терек и Урал, от реки Амур до всех уголков российских. И везде звонко лилась казачья песня с плясом в хуторах и станицах, чередуя радость и печаль, создавая единый поэтический образ — образ народа и времени.

Обычаи, обряды прошлого нашли наиболее полное выражение в танцах, играх, песнях. Искусство танца особенно любимо у казаков. Созданные в станицах пляски живут веками, время от времени приобретая красочные разнообразия. На сегодняшний день наблюдается все возрастающий интерес к фольклорному хореографическому казачьему творчеству, вобравшему в себя богатейшую самобытную, аутентичную культуру. Это совершенно своеобразная манера держаться, особый, возвышенно-эмоциональный настрой в казачьем танце, которые отличны от исполнительского искусства других народов, поражает зрителя особой энергетикой. Едва уловимая изменчивость мягких, женственных линий пластики танцовщиц, особая естественность, непринужденность, горделивость и достоинство — истинная художественность гармонического единства танца и его исполнителей. Однако самое ценное в народном казачьем танце — трактовка образа: эстетические идеалы, поэтическая сторона души казака, с его мечтой, свободой, стремлением к родной и любимой природе, ее красоте. Казачий танец — это относительно новый стиль, пока еще не до конца раскрытый в русской сценической хореографии. Знать и любить казачество, видеть его творчество глазами хореографа — это необходимые условия работы в области народного казачьего танца. Коренные основы жизни казаков и связанные с ними народные традиции — это неисчерпаемый источник, из которого может черпать темы хореограф с последующим танцевальным повествованием. Именно в народном творчестве казаков для балетмейстера возможно использование той основы, которая таит в себе бесконечные возможности создания новых хореографических произведений. Только будучи специалистом, знающим казачий фольклор, можно придавать хореографическому казачьему искусству новую оригинальную форму, которая делает это искусство неповторимым и в своем роде

единственным в мире хореографии, с внутренней силой, достоинством, героизмом, свободой и красотой. Искусство казаков правдивое, народное в самом лучшем смысле слова. В нем сочетается глубина традиций и культура, тонус современности. Поэтому основой балетмейстерского творчества может служить рожденный в народе художественный образ, независимо, где его найдет постановщик — в музыке, песне, частушке, поэтическом сравнении, в фигуре танца или в простой поговорке. В народном хореографическом творчестве казаков присутствуют образно называемые движения, фигуры танца. На основе образов возможно создание новых, ярких и самобытных казачьих танцев с вложенным в них глубоким философским смыслом. Такой подход к фольклору дает возможность художнику бесконечно пополнять, обогащать сокровищницу казачьего танцевального искусства.

Таким образом, фантазия постановщика может вводить зрителя в ткань казачьего хореографического искусства, со своеобразностью, необычным мотивом, делающим этот танец особенно значительным, загадочно привлекательным. В нем может быть некий неожиданный угол зрения балетмейстера, собственная тема, поразительный замысел, оригинальное хореографическое и режиссерское решение с неповторимой пластикой и эмоциональной интонацией, стремлением выразить всю полноту, многосторонность казачьего характера, героизм и тонкий лиризм, романтику и чувство юмора, внешнюю сдержанность и внутреннюю страстность, гордость и скромность, смелость и удаль. Зоркий глаз истинного художника способен подмечать в казачьих танцах все новые аспекты кипучей многозвучной жизни, мажорный, жизне-радостный, а иногда и нелегкий настрой наших дней. Искусство казаков синкретично по своему характеру. Оно как народный театр, в котором воедино сливаются музыка, песня, танец, драматургия и народный костюм.

Творческий путь многих профессиональных казачьих коллективов — это непрерывный поиск и эксперимент. Не изменяя художническим принципам, стилю и своеобразию творческого лица коллектива, художественные руководители и балетмейстеры стремятся расширить границы репертуара, обращаясь в своих сочинениях к новым формам, новым жанрам. Это вносит в программу ансамбля живую струю, раскрывает совсем неожиданную сторону дарования исполнителей танцев казаков. Поэтому руководители стараются основывать творческую работу на лучших традициях казачества, конкретных казачьих фольклорных подлинниках. Задача эта непростая, требующая кропотливых поисков, интенсивного труда и глубоких знаний истории казаков, этнографического материала. Главным же является интерес и любовь к искусству танца казаков, которые на протяжении веков являлись носителями чистой русскости в былинах, одежде, обычаях, песнях и танцах, сохранившим всю прелесть Руси стародавней.