

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

**ВЕНГЕРСКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ КАК ФЕНОМЕН
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

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

ПОЛЯНЦЕВОЙ БОГДАНЫ ЮРЬЕВНЫ

Научный руководитель
д.п.н., профессор кафедры теории,
истории и педагогики искусства _____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Зав.кафедрой теории,
истории и педагогики искусства
д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов 2026

Введение. В условиях глобализации и нормализации культурных образов обращение к национальным танцевальным традициям, приобретает особое значение, как способ сохранения этнической идентичности и культурного многообразия. Венгерский народный танец, и в особенности его наиболее известная форма - чардаш, занимает особое место в традиционной хореографической культуре. Возникнув на стыке крестьянской пляски, воинского вербункоша и профессионального цыганского музицирования, чардаш аккумулирует в себе характерные черты венгерского национального темперамента: внешнюю сдержанность, переходящую во взрывную виртуозность, горделивую осанку и сложную ритмическую организацию движений.

В педагогической практике всё чаще обнаруживается разрыв между формальным разучиванием движений и глубинным пониманием этнографического контекста, из которого эти движения выросли. Студенты-хореографы нередко воспроизводят «ключи», хлопушки и вращения механически, без осознания их культурного значения и стилевых особенностей. Это приводит к нивелированию танца, утрате национального своеобразия исполнения, превращению живого народного искусства в набор технических приёмов.

Таким образом, возникает необходимость в комплексном исследовании, объединяющем историко-культурный анализ и методические подходы к преподаванию венгерского чардаша. Данная работа призвана восполнить этот пробел, представив венгерский народный танец как целостное культурное явление, неразрывно связанное с историей, этнографией и национальным характером венгерского народа

Теоретической основой выпускной квалификационной работы явились труды известных ученых и специалистов в области хореографии и этнографии: Т. С. Ткаченко, Г. Ф. Богданова, Г. П. Гусева, А. А. Климова, Б. Бартока, З. Кодая, А. Эрдели, Д. Мартина, а также работы по венгерской народной культуре И. Балашши.

Цель работы - на основе анализа историко-культурных и этнографических данных рассмотреть венгерский народный танец как феномен художественной культуры.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- Охарактеризовать венгерскую народную культуру и дать её общую характеристику.
- Рассмотреть танец в системе венгерской народной культуры и особенности его исполнения.
- Представить историю возникновения чардаша.
- Изучить особенности и манеры исполнения чардаша.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. В введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, представлен аппарат исследования.

В первой главе рассматриваются историко-культурные основы венгерского народного танца, его место в системе национальной культуры и общие особенности исполнения. Во второй главе анализируется история возникновения чардаша, его структурные особенности и манеры исполнения. В заключении подводятся итоги исследования и формулируются выводы.

Особое внимание уделено двухчастной структуре чардаша (лашшу и фришш), гендерным различиям в исполнении и региональным вариантам танца.

Основное содержание работы. Венгерская народная культура представляет собой уникальное явление, которое исследователи характеризуют как синтез восточных и западных традиций. Причины своеобразия национального искусства коренятся в особой исторической судьбе венгерского народа. Венгерская культура вобрала в себя тюркские элементы, что связано с длительным соседством и союзами с тюркскими народами. Предки венгров в I веке перешли в Приазовские степи, а в конце IX века поселились на Среднедунайской равнине.

Венгрия является своеобразным мостом между Востоком и Западом. Это географическое положение предопределило уникальный характер венгерской культуры, которая на протяжении веков впитывала влияния самых разных народов - от славян и германцев до турок и австрийцев. Как отмечает А. А. Гозенпуд, «в семье разноразличных европейских народов венгры на протяжении всей своей истории чаще всего оказывались связанными общей исторической судьбой со славянами».

Венгры - европейский народ финно-угорского происхождения. В языковом плане ближайшие родственники венгров - ханты и манси. Предки венгров - полукочевники-скотоводы, проживавшие в степных областях к востоку от Урала. В X веке венгры ассимилировались с местным населением - валахами, в результате образовалась венгерская нация.

В глубину веков, еще до принятия венграми христианства, уходят корни древней венгерской национальной культуры, первоначальные обрядовые истоки зрелищного искусства. Вопреки мнению некоторых историков, считавших, что рождение венгерской духовной жизни произошло с принятием христианства, существуют неопровержимые доказательства глубоко самобытного характера ранней культуры венгров.

Вера в шаманов сохранялась в венгерской народной культуре вплоть до XX века. Шаманы считались людьми, обладавшими сверхъестественными способностями, которые могли общаться с духами и исцелять болезни. Эта вера являлась частью широкой системы дохристианских верований, включавшей поклонение силам природы, культ предков и веру в магию. Мифологическое сознание венгров сохранило следы древних верований, которые впоследствии нашли отражение в фольклоре и обрядовой практике.

В XI-XII веках венгры вели борьбу с силой германского рыцарства, а в начале XVIII века - национально-освободительное движение против австрийского ига. Все это наложило отпечаток на формирование отличительных черт венгерского национального характера: его стойкости, патриотической отваги, свободолюбия.

Особого внимания заслуживает период турецкого владычества. Турки контролировали центральную Венгрию в течение 150 лет, и их влияние на культуру ощутимо до сих пор. В XVI веке Венгрия была разделена между Османской империей и Австрией. Это привело к тому, что венгерская народная культура в значительной степени изолировалась от европейских влияний и сохранила многие архаичные черты. Османское владычество способствовало консервации восточных элементов в народной культуре.

В конце XVIII века, в период венгерского Просвещения, венгры стали усиленно развивать свою национальную культуру. Это время характеризуется подъемом национального самосознания, стремлением к культурной и политической независимости от Австрийской империи. Именно в этот период народная культура - песни, танцы, костюмы - приобрела символическое значение и стала инструментом борьбы за национальную идентичность.

Особую роль в этом процессе сыграло движение «венгерского возрождения», которое охватило все сферы культурной жизни. В литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре и хореографии появились произведения, основанные на национальных традициях и фольклоре. Венгерские композиторы, такие как Ференц Эркель и Миклош Рожавёлди, начали активно использовать народные мелодии в своих произведениях, придавая им концертную форму.

Венгерская народная культура не является монолитной. Она подразделяется на несколько историко-этнографических областей, каждая из которых отличается своими диалектами, костюмами, обычаями и хореографическими традициями. Трансданубия- область, расположенная к западу от Дуная, всегда была более тесно связана с европейскими культурными центрами. Для западной Венгрии характерны земледельческая культура и более мягкие, лирические формы фольклора. Здесь преобладают плавные, распевные танцы и сдержанная манера исполнения.

Альфёльд - обширная равнина, занимающая восточную часть Венгрии. Здесь, на бескрайних просторах пушты, сформировалась культура скотоводов-

пастухов, сохранившая максимальную древность. Именно здесь в наибольшей степени ощутимо восточное наследие - как в музыке, так и в танцевальной пластике. Темпераментные, виртуозные танцы восточной Венгрии отличаются особой энергией и свободой.

Северная Венгрия (горные районы) находится на границе со Словакией. Здесь заметно влияние словацких и русинских традиций. Культура этого региона представляет собой синтез венгерских и славянских элементов, что проявляется и в костюмах, и в обрядовой практике. Танцы северной Венгрии отличаются более мягкой, лирической манерой.

Венгерский народный костюм является одним из наиболее ярких проявлений этнической культуры. Он не только отражает региональные особенности, но и является важным социальным маркером, указывающим на возраст, семейное положение и социальный статус человека. Преобладающие цвета ткани - синий, белый, черный, красный. Важной деталью венгерского народного костюма является застежка на двойные воздушные петли, заимствованная у турок-османов. В Венгрии XVI-XVIII веков среди дворян считалось хорошим тоном одеваться на народный манер, особенно в дни национальных праздников.

Венгерские народные танцы представляют собой богатое и многообразное явление, которое исследователи делят на две основные исторические группы: старые и новые танцы, сформировавшиеся в XVIII-XIX веках. Как отмечает Т. С. Ткаченко, венгерская хореографическая культура сохранила элементы, восходящие к различным историческим эпохам, что делает её уникальной в европейском контексте.

Старые танцы возникли в эпоху Средневековья и были тесно связаны с военным бытом, охотой и пастушеским промыслом. К этой группе относятся танцы с оружием, которые имитировали боевые движения и служили демонстрацией физической силы и воинского мастерства. Угрош - «прыжковый» танец - представляет собой сольный мужской танец с высокими прыжками, дробными выстукиваниями и активной импровизацией. Круговые

танцы - исключительно женские танцы, которые исполнялись без музыкального сопровождения, под пение народных песен.

Новые танцы сформировались в XVIII-XIX веках под влиянием европейской бальной культуры и военных традиций. Вербункош - сольный мужской танец, возникший в эпоху набора рекрутов в австрийскую армию. Этот танец исполнялся в пунктах набора солдат для демонстрации силы и ловкости потенциальных рекрутов. Вербункош стал предшественником чардаша и оказал значительное влияние на его формирование. Парные танцы, в том числе чардаш, возникли в первой половине XIX века на основе крестьянских парных танцев.

Венгерский народный танец обладает рядом устойчивых характеристик: импровизационность, темпо-ритмическое разнообразие, неразрывная связь с музыкой и чёткое гендерное разделение. Как подчёркивается в исследовании Т. С. Ткаченко, «венгерские народные танцы, как правило, являются импровизацией, и в них нет строгих канонов». Мужская манера отличается виртуозностью, силой, активной импровизацией и соревновательным духом. Женская манера - плавностью, грациозностью, основана на кружениях и мелких шагах.

Венгерские народные танцы тесно связаны с венгерской народной музыкой. Как подчёркивает Б. Барток, «венгерская народная музыка отличается своеобразным ладовым строем, обилием синкоп и свободным ритмом, что делает её идеальной основой для танца». По мнению З. Кодая, «венгерская народная музыка и танец составляют единое целое, и разделить их невозможно».

Чардаш является одним из самых известных венгерских народных танцев. Его название происходит от венгерского слова «csárda», что означает придорожный трактир или постоялый двор. Истоки чардаша уходят к рекрутским танцам XVIII столетия - вербункошу. К середине XIX века вербункош трансформировался в чардаш, утратив военную функцию и приобретя характер бытового парного танца.

Важнейшую роль в развитии и популяризации чардаша сыграли цыганские музыканты, в частности Янош Бихари (1764–1827). Именно цыганские оркестры стали связующим звеном, превратившим локальный армейский танец в общенациональное явление. В XIX веке чардаш стал символом венгерской национальной идентичности, выйдя из народной среды в бальные залы. Композиторы Ференц Эркель и Миклош Рожавёлди записывали и обрабатывали мелодии чардаша, придавая им концертную форму.

В 1870-1880-е годы чардаш завоевывает Европу: его исполняют в Париже, Лондоне, Петербурге, он появляется в операх и балетах. Композиторы классической музыки часто включали стиль чардаша в свои произведения, в том числе Ф. Лист (Венгерская рапсодия № 2), И. Брамс (Венгерские танцы), Витторио Монти (знаменитая «Чардаш» для скрипки), Иоганн Штраус, П. И. Чайковский и другие.

Специфика техники чардаша определяется чёткими гендерными различиями:

Мужская манера, унаследовавшая соревновательный дух вербункоша, отличается виртуозностью, силой, активной импровизацией и акробатическими элементами: «голубцы» (прыжки с поджатыми ногами), «верёвочка», «ключ», прыжки с поворотами, хлопушки, сурик.

Женская манера основана на плавности, грациозности и мелкой технике, включающей кружения, вращения, парные вращения под рукой партнёра и плавные движения рук.

Чардаш не является единым танцем, а представляет собой целую семью региональных версий. В западных регионах (Трансданубия) он более сдержан и плавен, что отражает влияние австрийской бальной культуры. В восточных регионах (Альфёльд) он приобретает более темпераментный и виртуозный характер, сохраняя архаические элементы степного наследия. В центральных и северных регионах наблюдается синтез этих двух стилей. Важную роль в исполнении играет народный костюм, который не только

подчёркивает национальный колорит, но и функционально связан с хореографической лексикой.

В XX веке чардаш получил сценическую обработку, войдя в репертуар профессиональных народных ансамблей, в частности Государственного ансамбля народного танца Венгрии (основан в 1951 году). При сценической интерпретации важно сохранять типичные национальные черты, манеру исполнения и образный строй. Сценический чардаш стал важным фактором популяризации венгерской культуры во всём мире.

Таким образом, венгерский народный танец, и особенно чардаш, представляет собой уникальный феномен, в котором органично переплелись военные традиции, цыганское исполнительское искусство, народная хореография и национальная идея. Его изучение и преподавание требуют комплексного подхода, объединяющего этнографические знания и хореографическую практику.

Заключение. Проведённое исследование подтвердило, что венгерский народный танец является не просто хореографическим жанром, а многослойным культурным явлением, в котором зафиксированы ключевые этапы этнической истории, особенности национального мировосприятия и механизмы культурной самоидентификации. Анализ показал, что танец в Венгрии выполнял роль «живого архива» - в нём сохранились элементы, восходящие к языческим ритуалам, воинским традициям, а также к более поздним социальным трансформациям XVIII-XIX веков.

Одним из важнейших результатов исследования стало выявление универсальности венгерского народного танца. Он одновременно выступал как средство обрядовой коммуникации, как механизм социальной регуляции (закрепление гендерных ролей, возрастных переходов, статусных различий), как инструмент национально-освободительной борьбы и, наконец, как художественная ценность. Это делает его не просто «фольклором», а активным участником исторического процесса.

Чардаш, будучи центральным жанром венгерской хореографии, представляет собой уникальный пример культурного синтеза. В нём соединились военная традиция (вербункош), цыганское исполнительское мастерство, крестьянская плясовая культура и европейская балльная эстетика. Эта составность объясняет его необычайную жизнеспособность: чардаш смог перейти из трактирной среды в балльные залы, из народной гущи - на концертные сцены, сохранив при этом свою национальную узнаваемость.

Структурный анализ чардаша показал, что его двухчастное построение (лашшу - фришш) является не просто формальным приёмом, а драматургическим принципом, отражающим глубинные черты венгерского национального характера: внешнюю сдержанность, переходящую во взрывную эмоциональность. Этот контраст создаёт эффект катарсиса, что и обеспечило танцу столь широкую популярность как в Венгрии, так и за её пределами.

Особого внимания заслуживает гендерная дифференциация в чардаше. Мужская и женская партии не противопоставлены, а взаимосвязаны, что отражает традиционную венгерскую модель семейных и социальных отношений. Это позволяет рассматривать чардаш как текст культуры, в котором закодированы базовые ценности венгерского общества.

Исследование также подтвердило, что чардаш не является единым танцем, а представляет собой семью региональных вариантов, каждый из которых сохранил особенности местной этнографической традиции. Это делает его ценным материалом для изучения региональной специфики венгерской народной культуры в целом.

Практическая значимость работы заключается в том, что её материалы могут быть использованы в педагогической практике: при изучении дисциплин «Народно-сценический танец», «Методика преподавания народного танца», а также в постановочной работе хореографических коллективов. Особую ценность представляет предложенный культурологический подход к преподаванию, который позволяет студентам не

просто разучивать движения, но и понимать их смысл, происхождение и стилистические особенности.

Таким образом, венгерский народный танец, и особенно чардаш, является не просто хореографическим жанром, а целостным культурным феноменом, в котором переплелись история, этнография, музыка и пластика. Его изучение способствует не только профессиональному росту хореографов, но и более глубокому пониманию механизмов сохранения культурной идентичности в условиях глобализации.

Дальнейшее исследование может быть направлено на сравнительный анализ чардаша с другими национальными танцами Европы, а также на изучение его трансформации в современной хореографической практике.