

УДК 792.8

ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Ян Кай,Магистр, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
503085186@qq.com

Аннотация

Статья посвящена исследованию влияния традиционной китайской культуры на современный танец в образовательных учреждениях. Проблема затрагивает сложности, возникающие при интеграции китайского танца и музыки с европейскими эстетическими и методическими подходами. Важным фактором в развитии национальной культуры является поддержка государства и его политика в области культуры и образования. С 2017 года в Китае реализуется «Проект по развитию и сохранению богатой традиционной культуры», поддерживающий развитие музыкального образования и создание учебных материалов, ориентированных на национальные особенности. Культурное развитие в Китае рассматривается через призму философии, культурологии и истории, и важную роль в нём играют музыка и танец. Музыка способствует созданию и ретрансляции национальной культуры, её изучение в образовательных учреждениях обогащает духовную жизнь учащихся. Танец, как часть культурного наследия, отражает исторические и психологические аспекты народа, его традиции и ценности.

Ключевые слова: традиционная китайская культура, развитие танца, хореография, образовательные учреждения, балет, национальная культура

THE INFLUENCE OF TRADITIONAL CHINESE CULTURE ON THE DEVELOPMENT OF MODERN DANCE IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Yang Kai,

Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen

ABSTRACT

The article is devoted to the study of the influence of traditional Chinese culture on modern dance in educational institutions. The problem concerns the difficulties that arise when integrating Chinese dance and music with European aesthetic and methodological approaches. An important factor in the development of national culture is the support of the State and its policy in the field of culture and education. Since 2017, a «Project for the development and preservation of rich traditional culture» has been implemented in China, supporting the development of music education and the creation of national-specific educational materials. Cultural development in China is viewed through the prism of philosophy, cultural studies and history, and music and

dance play an important role in it. Music contributes to the creation and retransmission of national culture, and its study in educational institutions enriches the spiritual life of students. Dance, as part of the cultural heritage, reflects the historical and psychological aspects of the people, their traditions and values.

Keywords: traditional Chinese culture, dance development, choreography, educational institutions, ballet, national culture

Исследование влияния традиционной китайской культуры на развитие современного танца в образовательных учреждениях актуально из-за необходимости преодоления противоречий между аутентичностью китайского танца и музыки и усилением интеграционных процессов в Китае. В музыкальной сфере эти процессы сталкиваются с трудностями, так как эстетические и методические основы китайского и европейского восприятия часто противоречат друг другу. Китайская культура сосредоточена на техническом мастерстве исполнения, где важнее техника, чем оригинальность творчества [1, с. 163].

Становление национальной культуры связано с государством, национальной политикой в области культуры и образованием. Важную роль играет стратегия музыкально-педагогического образования, зависящая от государственной поддержки. В Китае с 2017 года действует «Проект по развитию и сохранению богатой традиционной культуры», который включает создание учебных материалов по китайской культуре, поддержку авторов детских книг и развитие музыкального образования с учетом национальных особенностей. В России аналогичными проектами являются Государственная программа «Развитие культуры» и Национальный проект «Культура», целью которых является сохранение культурного и исторического наследия, а также повышение ценности русских традиций.

Культурное развитие исследуется в различных направлениях, таких как философия, культурология и история. Понятие «национальная культура» является комплексным и многогранным, требующим рассмотрения в различных научных аспектах. Искусство, особенно музыка, играет ключевую роль в создании и ретрансляции национальной культуры, обогащая ее через творческий потенциал художников и музыкантов. Именно поэтому китайские педагоги уделяют большое внимание народной музыке, считающейся важным компонентом культурного наследия. Развитие музыкального образования способствует обогащению духовной жизни и культурного взаимодействия в китайских учебных заведениях. Музыкальное искусство служит важным средством эстетического воспитания и формирования молодежи. Также невозможно не заметить, как музыка, соединяясь с другими видами искусства, отражает эмоции и дух народов, представляя их культурное развитие.

Искусство танца является важной частью духовного наследия, отражая исторические и психологические особенности разных народов. Каждый танец несет информацию о традициях и культурных чертах. Исторически музыка использовала танцевальные ритмы для выражения энергии и эмоций.

Если рассматривать истоки традиционной хореографической культуры, то первые стандарты танцевальных движений появлялись в Китае в период Чжоу, отражая эмоциональное развитие народа и важные события. Танцевальные элементы делились на гражданские и военные. Танцевальная музыка отличалась импровизационной природой и тесной связью с движениями.

Китайские традиции танца развивались на протяжении веков, отражая национальную историю. Изначально танцы были способом поклонения императору, демонстрируя военную мощь и духовное богатство, а затем стали развлечением. Сегодня же в Китае уделяют особое внимание сохранению народных танцев в системе образования будущих учителей хореографии, а сами танцы выражают национальные ценности и идеалы. Существует около тысячи видов танцев, но наиболее популярными являются «танец дракона» и «танец льва».

Народные танцы Китая представляют собой ценную часть культурного наследия, отражая образ жизни, обычаи и ценности народа: милосердие, надежность и патриотизм. Танцы бывают

парадными, драматическими, боевыми и сельскохозяйственными, и делятся на танец-действие и танец-животное. Основными особенностями китайского танца являются движение по спирали и кругу, синтез боевого искусства, акробатики и традиций, акцент на движения рук и координацию глаз-рук, симбиоз с философией цзин, ци и Шень, для которых важна координация тела, использование реквизита и чувство музыкальности.

Классический китайский танец делится на три основных элемента: техника, физическая форма и манера подачи. Внимание уделяется координации движений, использованию реквизита и стилизованных приемов. Эти элементы перешли и в другие виды искусства. Народные китайские танцы отличаются круговыми движениями, в отличие от линейной структуры балета, создавая эффект легкости и изящества. Важную роль играет внутренняя энергетика и дыхание, направляющие движения танцора, поскольку музыка тесно связана с танцем и формирует его эмоциональную основу. В литературе выделяются четыре принципа взаимосвязи музыки и танца: «танец под музыку», «танец вокруг музыки», «танец на музыку» и «танец в музыку» [2, с. 37]. Связь между музыкой и танцем основывается не только на согласованности, но и на специфических средствах выразительности. В русской и китайской народных культурах средства выразительности различны: русскому танцу свойственна выразительная мимика и жесты, а китайскому – ритмопластика и пантомима. В русской музыке акцент на мелодичности, а в китайской – на смене ладов и тональностей. Национальная музыка играет важную роль в сохранении и передаче культурного наследия, формируя уникальную культурную атмосферу.

История китайского танца XX века подразделяется на три этапа: начальный этап (1911-1919 гг.), время возникновения нового танца (1919-1949 гг.) и период после 1949 года. В 1920-е годы танец начал отражать общественно-политические реалии, смешивая традиционную хореографию с элементами европейского танца. С середины 1920-х гг. китайский зритель познакомился с европейским классическим балетом благодаря гастролям русских артистов. Харбин стал центром русского классического балета, где появились частные балетные студии и школы. Русские мастера обучали как русских эмигрантов, так и китайцев современным танцам. Шанхай также стал местом, где русские балетные артисты демонстрировали свое искусство. После Второй мировой войны активность русского балета в Китае завершилась, но интерес к европейскому балету продолжал расти [3, с. 44].

Хореографическое образование с акцентом на национально-региональный компонент способствует развитию и сохранению самобытной музыкальной культуры, наследуя традиции и дух народного творчества. Народное творчество было источником развития искусства. Так, в 1959 году была создана первая китайская балетная труппа, и классические постановки способствовали развитию интереса к балету в обществе. Однако некоторые аспекты балета вызывали сложности, связанные с культурными особенностями. Первые спектакли «Голубь мира» и «Красавица рыбка» демонстрировали попытки найти национальный стиль, совмещая классический балет с китайскими танцевальными традициями. В «Голубе мира» отразилась антивоенная тематика и сочетание классического балета с народными китайскими танцами, а постановка «Красавица рыбка» основывалась на фольклорных сюжетах с использованием национальных хореографических элементов.

В середине 1960-х годов в Китае появились балеты «Красный женский отряд» и «Седая девушка», которые стали яркими примерами национального стиля и остаются популярными по сей день. Оба произведения адаптированы под государственную идеологию, отражая события и реалии Китая того времени. «Красный женский отряд» основывается на реальных событиях гражданской войны и рассказах об освобождении от тирании, соединяя элементы народных танцев и боевых искусств с классической балетной техникой. Музыка, созданная коллективом композиторов, включает традиционные китайские инструменты и симфонические элементы. Постановка «Седая девушка», адаптированная из одноименной оперы, рассказывает о классово-борьбе через историю главной героини Сизэр. Хореография основана на китайской танцевальной лексике с интеграцией фольклорных элементов. В музыке балета, созданной Янь Цзиньсюанем, используются революционные песни и мелодии традиционной оперы, что делает партитуру близкой китайскому зрителю.

Во время «культурной революции» (1966–1976) многие виды искусства в Китае переживали кризис, но балет продолжал развиваться через постановки такие «Ода Имену» и «Дети пастбищ».

«Ода Йимену» соединила элементы народного искусства провинции Шаньдун с классикой, отражая темы классово-борьбы и мира, что обеспечило ее успех.

Балет «Дети пастбищ», созданный композиторами Ши Фу, Ли Кай и Гэ Гуанруй, основан на реальных событиях, когда монгольские пастухи защищали стадо от непогоды. Это произведение стало первым в китайском балете, отражающим жизнь молодежи и этнических меньшинств. Хореография органично сочетает классическую балетную лексику с монгольскими танцевальными движениями, показывая трудовую жизнь монгольского народа. Балеты «Ода Йимену» и «Дети пастбищ» представляют новый этап синтеза восточных и западных стилей, подчеркивая яркие национальные характеры [4, с. 59].

Интеграция китайского танца с классическим балетом осложняется различиями в методологии и эстетических подходах китайского и европейского восприятия. Разработка специальных педагогических методов формирования эмоционального восприятия может помочь преодолеть эти различия. Практика показывает, что обучение китайских студентов-хореографов восприятию европейской хореографии и музыки является многообещающим направлением. При использовании научных методов они быстро осваивают русские и европейские музыкальные и хореографические традиции.

Таким образом, история танцевального искусства в Китае является одной из самых древних. Уже во втором тысячелетии до нашей эры появились иероглифы для обозначения танца и музыки, которые были тесно связаны с ритуалами поклонения божествам. С династии Чжоу стали организовываться школы музыки и танца при императорском дворе. В период Хань и Тан танцевальное искусство занимало важное место в культуре и религиозных обрядах. Во времена династии Тан танцы стали классифицироваться, появились профессиональные танцевальные группы, а император Ли Шиминь стал первым китайским хореографом. Сегодня в Китае особое внимание уделяется сохранению народных танцев в образовательной системе. Народные танцы, такие как «танец дракона» и «танец льва», являются важной частью культурного наследия и выражают национальные идеалы. Китайский танец отличается своеобразными движениями, синтезом боевого искусства, акробатикой, а также вниманием к философии тела и музыкальности. Классический китайский танец включает технику, физическую форму и манеру подачи, акцентируя координацию движений и использование реквизита. Народные танцы отличаются круговыми движениями и взаимодействием музыки с танцем, создавая легкость и изящество. Русские и китайские традиции различаются выразительными средствами: русские танцы используют мимику и жесты, а китайские – ритмопластику и пантомиму. История китайского танца XX века включает три этапа: начальный (1911-1919), возникновение нового танца (1919-1949) и послевоенный период. Русский балет повлиял на развитие китайского классического танца. После Второй мировой войны возник интерес к европейскому балету, что отразилось в создании первой китайской балетной труппы в 1959 году. Ранние спектакли, такие как «Голубь мира» и «Красавица рыба», сочетали классический балет с китайскими элементами, исследуя национальный стиль. В 1960-х годах произведения «Красный женский отряд» и «Седая девушка» стали примерами национального стиля, интегрировав боевые искусства и народные танцы с балетной техникой, адаптируя их под государственную идеологию. Эти балеты сохраняют популярность, оставаясь близкими китайскому зрителю через использование традиционной музыки и хореографии.

Список литературы:

1. Лю, Я. Формирование эмоционального восприятия в музыкальном образовании студентов-хореографов из КНР / Я. Лю // Педагогический журнал. – 2018. – Т. 8, № 6А. – С. 160-168.
2. На, Ж. С. Влияние истории развития народной музыки на русские и китайские народные танцы / Ж. С. На, Л. Г. Чай // Philharmonica. International Music Journal. – 2021. – № 4. – С. 34-53.
3. Ереско, И. Е. Влияние традиций русской школы классического танца на формирование и развитие хореографического образования в КНР / И. Е. Ереско // Личность, творчество, образование в социокультурном пространстве Дальнего

Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона : Материалы международной научно-практической конференции, Хабаровск, 30 ноября 2022 года. – Хабаровск: Б./и., 2023. – С. 42-47.

4. Шэнь Юнцзе, Ш. Ю. Особенности аккультурации классического балета в Китае / Ш. Ю. Шэнь Юнцзе // Вестник Белорусского государственного университета культуры и искусств. – 2024. – № 4(54). – С. 54-61.

References:

1. Liu, Ya. Formation of emotional perception in musical education of student choreographers from the PRC / Ya. Liu // Pedagogical journal. - 2018. - Vol. 8, No. 6A. - P. 160-168.
2. Na, Zh. S. Influence of the history of folk music development on Russian and Chinese folk dances / Zh. S. Na, L. G. Chai // Philharmonica. International Music Journal. - 2021. - No. 4. - P. 34-53.
3. Eresko, I. E. Influence of the traditions of the Russian school of classical dance on the formation and development of choreographic education in the PRC / I. E. Eresko // Personality, creativity, education in the socio-cultural space of the Russian Far East and the countries of the Asia-Pacific region: Proceedings of the international scientific and practical conference, Khabarovsk, November 30, 2022. – Khabarovsk: Б./и., 2023. – P. 42-47.
4. Shen Yongjie, Sh. Yu. Features of the acculturation of classical ballet in China / Sh. Yu. Shen Yongjie // Bulletin of the Belarusian State University of Culture and Arts. – 2024. – No. 4(54). – P. 54-61.