

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ И КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ — ДВЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

Черепакха Дмитрий Геннадиевич

Аспирант, Луганская государственная Академия
культуры и искусств имени Михаила Матусовского
dmmitriy@yandex.ru

EXISTENTIAL SELF-EXPRESSION AND CULTURAL IDENTITY ARE TWO CHARACTERISTIC FEATURES OF MODERN DANCE

D. Cherepakha

Summary: The relevance of the research is related to the need to consider dance as a means of self-expression of a person and his belonging to a certain national culture, which allows him to identify. The article examines this concept from the standpoint of philosophy, psychology, sociology, and art history. The novelty of the research is related to the definition of the structurality of dance, the identification of its four types and elements that make up cultural identity. The combination of various methods and research approaches allowed us to consider dance as one of the ways of communication and a means of socialization, to determine its value in preserving traditions and their transmission to future generations.

Keywords: dance, self-expression, culture, identity, traditions.

Аннотация: Актуальность исследования связана с необходимостью рассмотрения танца как средства самовыражения личности и его принадлежности к определенной национальной культуре, позволяющей его идентифицировать. В статье это понятие рассмотрено с позиций философии, психологии, социологии, искусствоведения. Новизна исследования связана с определением структурированности танца, выявлением четырех его типов и элементов, из которых состоит культурная идентичность. Сочетание различных методов и исследовательских подходов позволило рассмотреть танец как один из способов коммуникации и средство социализации, определить его ценность в сохранении традиций и их транслирования будущим поколениям.

Ключевые слова: танец, самовыражение, культура, идентичность, традиции.

Введение

В современном искусстве танец становится одним из значимых средств самовыражения человека, благодаря которому внутренний мир танцора доносится до зрителей при помощи движений и эмоций.

Философы утверждают, что экзистенциальное самовыражение помогает внутренней сущности человека обрести внешнее воплощение. Психологи видят в нем поиск личного смысла, а с точки зрения искусствоведов – это осознание и выражение своей уникальной сущности через творчество.

С помощью танцевальных движений их исполнитель старается донести приоритетность ценностей, характерные черты и качества сообщества, которое он представляет, иными словами культурный код нации. В современной науке об искусстве танца эти два понятия рассматриваются отдельно друг от друга.

В танце словно в зеркале отражаются ценности и исторические традиции того или иного региона, что способствует формированию чувства принадлежности к сообществу и становится одним из средств самовыражения и несет в себе признак культурной идентичности.

Понятие идентичности находилось в центре внимания философов (Дж. Локк, Р. Декарт, Тойнби, О. Шпенглер), психологов (З. Фрейд, К. Юнг), социологов (Э. Дюркгейм и др.).

Русские философы связывали культурную идентичность с жизнестойкостью культуры (В.И. Ильин, Н.Я. Данилевский), рассматривали ее как одну из важных жизненных ценностей (Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев). Среди современных исследователей следует выделить Н.М. Лебедеву, Е.К. Луговую, Д.Р. Майданскую, К.Л. Япринцеву.

Исследовательская проблема заключается в рассмотрении танца как двустороннего процесса, связанного как со стремлением к экзистенциальному самовыражению, так и обладающего качеством культурной идентичности. Целью исследования становится анализ и взаимодействие этих двух составляющих или характерных черт танца.

Методы и результаты

Сочетание сравнительного подхода с описательным методом, структурно-функционального и синтетически-интерпретационного методов позволило воссоздать обобщающую картину развития современного танца.

Методология исследования дала всестороннее представление о понятии танца как соотношения индивидуального и коллективного, и позволила проследить эволюцию соотношения идентичности и самовыражения в танцевальном искусстве.

Обсуждение

Танец воспринимается на уровне интуиции и по праву обладает таким качеством как универсальность самопроявления, это способ общения, в котором объединены тело и разум. Это вид деятельности, которая одновременно является средством и способом коммуникации и инструментом взаимодействия [8, с. 65], связывая воедино человеческое тело и человеческую психику. Во время танца человек может совершать не только определенные движения, но и неосознанные, следуя динамике самого движения.

Основатель феноменологии, немецкий философ Э. Гуссерль, рассматривая экзистенциальные реалии, писал о том, что «каждое движение тела наполнено душой: приход и уход, стояние и сидение, ходьба и танец и т.д.» [9, с. 252], отсюда возникает слияние в танце, создающее неповторимое эстетическое единство.

В смысловом подтексте танца лежат нравственные правила и традиции общества. Это отчетливо видно на примере мужского и женского танца, отличающихся силой, резкостью или плавностью движений, жестами, костюмами и прочими атрибутами. Каждый танец это некое коллективное историческое повествование, в котором танцор представляет свою индивидуальную историю.

В плане конкретизации танца можно выделить несколько типов:

- 1) *бесконтекстные*, с акцентом на использование атрибутки (танец бхаратанатьям);
- 2) *высококонтекстные/многослойные* (танец хула);
- 3) *проводники энергии* (танец дервишей);
- 4) *средство аутотерапии* (танец анкоку буту).

Экзистенциальное самовыражение особенно проявляется в последнем виде, так как «анкоку буту» представляет собой долгий и сложный путь танцора к себе, своему собственному «я». Для его достижения нужно сбросить груз условностей, не заставляя себя следовать правилам и нормам поведения в обществе.

Танец называют языком тела, способным преодолевать барьеры как языковые, так и культурные, и расширяющим понимание тела, искусства и жизни. В этом диалоге танцоры, хореографы и зрители совместно участвуют в формировании его разнообразия и глубины. Поэтому становится все более актуальным изучение тела как средства экзистенциальной самопрезентации.

Танец, выходит за рамки простого физического мастерства или стремления к красоте; он проникает в глубины человеческого существования и опыта [10], благодаря его интуитивному восприятию и пониманию тела как способа существования, средства коммуникации, символа и носителя смысла и ценностей.

Каждый танец создается в соответствии с установленной в обществе системой ценностей, несущем послание новым поколениям. Танец воплощает в себе «мифологические особенности, единство человека с природой, реального и сакрального миров» [5, с. 164]. Передача подлинных, а не наигранно-фальшивых эмоций позволяет установить доверительный контакт со зрительской аудиторией, побуждая ее к размышлениям.

Как справедливо замечает М. Бежар «Пока танец рассматривается как обряд, одновременно сакральный и человеческий, он выполняет свою функцию. Превращенный в забаву, танец перестает существовать» [1, с. 91].

Взаимосвязь индивидуального и коллективного в танце осуществляется не только при помощи тела, но и эмоциональных чувств танцора и опирается на ценности, нормы и опыт поколений. Присутствие танца в качестве неперенной составляющей религиозных культов, народных праздников и культурных событий подтверждает соответствие потребностям, как отдельных людей, так и сообществ.

Культурная идентичность проявляется в любом национальном танце, в его непрекращающемся диалоге с другими видами искусства, например, с музыкой и театром.

Танцевальная лексика в совокупности со средствами художественного выражения позволяют раскрыть перед зрителями все богатство и своеобразие национальной культуры страны. Современный танец характеризуется такими качествами как:

- мощное визуальное воздействие, в том числе при помощи спецэффектов;
- адаптивность самовыражения, в котором тело становится катализатором трансформации.

Парадигма танца заключается в раскрытии внутреннего конфликта человеческой природы, стремящейся обрести язык, который был бы одновременно осязаемым и абстрактным в разрешении противоречивости человеческой души.

Менталитет личности складывается из соотношения в сознании индивида внешнего и внутреннего мира и базируется на его ценностных ориентациях.

Н.М. Лебедева предлагает определить культурную

идентичность как «совокупность идентификаций индивида с определённой культурной общностью, проявляющаяся в системе ценностей, норм поведения, языковых и символических структур» [3, с. 46].

К.Л. Япринцева считает, что понятие культурной идентичности состоит из четырех взаимосвязанных элементов:

- знание (культурная компетентность);
- отношение (единство связи и ограниченности, традиций и инноваций);
- стратегия (выбор путей развития);
- культурная деятельность [7, с. 22-23].

Таким образом, культурная идентичность представляет собой комплексное явление, в котором успешно соединились «эмоциональные, когнитивные и поведенческие компоненты, которые обеспечивают чувство принадлежности к этнокультурному сообществу и играют важную роль в развитии личностного и социального «я» [6, с. 96].

Танец является одним из инструментов социализации, влияющим на формирование идентичности и вызывающим эмоциональную вовлечённость зрителей. Это достигается благодаря использованию импровизации и искусству обмена личными историями, что позволяет достичь материализации культурной уникальности в танце.

Своеобразие своего народа и этноса артисты доносят с помощью образов. Так для армянских танцев характерно почитание традиций, а для казачьих – яркая демонстрация боевого духа.

Формирование того или иного танцевального стиля включает в себя: «замысел художника, поиск им фактуры произведения и ее обработку, политические требования момента, социальные запросы потребителей» [4, с. 24].

В процессе сохранения культурной идентичности

большая роль отводится народному танцу, который называют «архивом национальной культуры». Он несет в себе двойственную функцию:

- является формой художественной деятельности;
- выступает в качестве механизма социализации.

Без него невозможно сформировать культурную тождественность своей стране и осуществлять трансляцию нематериальных ценностей, так как в условиях «взаимопроникновения культур все острее заявляет о себе проблема самоидентификации нации, народа и личности» [5, с. 162].

С одной стороны, танец – это духовная практика, которая предоставляет свободу выбора и дает возможность обрести чувство гармонии и свободы. Свобода – ключевой элемент экзистенциализма, помогает с помощью танца выразить мысли, чувства, эмоции. С другой стороны, в современных условиях глобализации и цифровизации именно танцевальное искусство является «эффективным способом сохранения культурной идентичности и укрепления межкультурных связей» [2, с. 49].

Заключение

В ходе проведенного исследования автором осуществлен подход к пониманию танца как двойственного явления, несущего объединительную и индивидуализирующую функции. Первая дает возможность экзистенциального самовыражения личности и ее взаимосвязи с миром. Вторая, с точки зрения культурной идентичности, выполняет когнитивную, аксиологическую, аффективную и защитную роль. Таким образом, происходит процесс осознания себя не просто как личности, а отождествляющей свою персону с определенной группой, обществом на основе общего исторического прошлого. Таким образом, танец, обладая универсальностью выполняет несколько важнейших функций в жизни общества. Он является средством коммуникации и социализации личности, носителем эстетического единства и межпоколенческих ценностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бежар М. Мгновение в жизни другого. Мемуары. М.: Союзтеатр СТД СССР, 1986. 296 с.
2. Васильева М.А., Трухачева Л.А., Фаренбрух А.С. Роль и возможности развития танцевального искусства в современном обществе // В сборнике: Физическая культура, спорт и туризм в высшем образовании. Сборник материалов XXXVI Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых, профессорско-преподавательского состава. Ростов-на-Дону, 2025. С. 48-50.
3. Лебедева Н.М. Культурная идентичность: сущность, структура, типология // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Психология. 2004. № 2. С. 46-52.
4. Лободанов А.П. Взаимопроникновение и взаимодействие философских, семиотических и психологических составляющих в изобразительном искусстве XX века // Теория и история искусства. Вып. 1/2. М.: БОС, 2019. С. 10-26.
5. Луговая Е.К. Роль традиционных танцев в сохранении культурной идентичности // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2015. № 4 (39). С. 162-166.

6. Майданская Д.Р. Формирование культурной идентичности через изучение народных танцев и этнических хореографических стилей // Наука в жизни человека. 2025. № 2. с. 94-103.
7. Япринцева К.Л. Феномен культурной идентичности в пространстве культуры. Автореферат дис. . . канд. культурологи. Челябинск, 2006. 25 с.
8. Wyczkowska-Owczarek D. Dance as a Sign: Discovering the Relation Between Dance Movement and Culture // Kultura i Społeczeństwo. 2019. № 3. P. 63-74.
9. Husserl, E. Ideas Pertaining to Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy: Book 2 (Ideas II), trans., eds. R. Rojcewicz and A. Schuwer. Boston: Kluwer Academic Publishers. 1989, 432 p.
10. Merleau-Ponty, M. The Visible and the Invisible. Northwestern University Press. 1968. 170 p.

© Черепаха Дмитрий Геннадиевич (dmmitriy@yandex.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»