

ВПЛИВ РІЗНИХ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ НА РОЗВИТОК ХОРЕОГРАФІЇ

Стаття розглядає вплив різних культурних традицій на елементи хореографії, включаючи рухову мову, ритміку та музичний супровід. Дослідження надає важливі висновки щодо того, як різноманітні культурні впливи формують сучасне хореографічне мистецтво.

Ключові слова: Хореографічні елементи, Культурні впливи, Рухова мова та жести, Ритміка та музичний супровід, Сучасна хореографія.

The article examines the influence of different cultural traditions on elements of choreography, including movement language, rhythm, and musical accompaniment. The study provides important insights into how diverse cultural influences shape contemporary choreography.

Key words: Choreographic elements, Cultural influences, Movement language and gestures, Rhythm and musical accompaniment, Modern choreography.

Зв'язок між хореографією та культурною різноманітністю сягає глибоко в історію. Кожна культура має свій унікальний спосіб вираження емоцій, ідей та сприйняття світу через рух та танець. Саме тут, у різноманітті цих виразних мов, відбувається найбарвистіше взаємодія культур. В сучасному світі, де глобалізація набула нестримного розмаху, а зв'язки між народами ніколи ще не були такими міцними, як зараз, розуміння та уважне ставлення до культурної різноманітності стає ключовим завданням для кожного творця хореографічного мистецтва.

Аналіз попередніх досліджень щодо впливу культурних традицій на хореографію відкриває важливі та цікаві відомості про цю тему. Дослідники у цій області відзначають, що культурна різноманітність має глибокий вплив на кожний аспект хореографії, починаючи від рухової мови і закінчуючи сюжетними лініями та інтерпретацією. Нижче я наведу деякі дослідження, які охоплюють цю тематику

"World Dance Cultures: From Ritual to Spectacle" - автор Patricia Leigh Beaman.

Ця книга була написана у 1996 році, та доповнена у 2017 р. У цій книзі детально описані традиції народів Азії, Океанії, Карибів, Іспанії, Туреччини та Американських континентів. Вона містить тематичні дослідження – розгляд ключових деталей культурного, історичного та релігійного контексту танцювальної форми.

"Dance Across Borders: Perspectives on Dance, Young People and Change" - автор: Helena Wulff. Ця книга була опублікована у 2009 році. Це освітній підручник, який включає розділи, в яких представлені різні теоретичні погляди на танець та культурне розмаїття, а також опис

конкретних випадків, що показують ці погляди у конкретному культурному середовищі.

"Contemporary Choreography: A Critical Reader" - редактор: Jo Butterworth, Liesbeth Wildschut. Ця книга була опублікована у 2010 році (у 2017 відредаговано та випущено 2 версію книги).

Ця книга є збіркою статей та есе, які аналізують сучасну хореографію з критичної перспективи. У книзі, в тому числі досліджують, як сучасні хореографи інтегрують та адаптують елементи різних культурних традицій у свої роботи.

Отже, останні дослідження демонструють, що вплив культурних традицій на хореографію є комплексним та важливим аспектом сучасного танцю. Вони надають нам можливість краще розуміти та оцінювати цей неперевершений мистецький процес в контексті світової культурної спадщини.

Метою даної статті є аналіз впливу різних культурних традицій на формування та розвиток хореографії, в різних танцювальних стилях. Важливо визначити спільні риси, а також унікальні особливості, що впливають на танцювальну культуру різних країн, та сучасні хореографічні напрямки.

Розглянемо вплив різних культурних традицій на рухову мову танцю. Танець завжди був і залишається важливою частиною культурної спадщини різних народів, і він відображає їхню історію, віру, соціальні структури та цінності.

Індійські танці відомі своєю елегантністю та символізмом. Класичні танці, такі як бхаратанат'ям та катхак, мають глибокі коріння в індійській міфології та релігійних текстах. Рухи та жести в індійських танцях мають конкретні значення і допомагають розповідати історії.

Танці, такі як сальса, танго та фламенко, мають корені в різних культурах Іспанії та Латинської Америки. Вони відображають гарячий та виразний характер цих регіонів, використовуючи широкі рухи, імпровізацію та пристрась.

Традиційні танці в Китаї, Японії та Кореї відзначаються плавними та ритмічними рухами. Вони часто поєднують елементи бойових мистецтв та медитації, виражаючи гармонію і спокій.

Ритміка та музикальний супровід. Культурні традиції також впливають на ритміку та музичний супровід танцю. Африканські танці часто супроводжуються ритмічною перкусійною музикою, такою як джембе та дундуна. Тут ритміка та темп музики грають важливу роль, і вони відображають енергію та спільноту африканських традицій. Що має чітке відображення у сучасних стилях, що пішли від африканських народів.

Латиноамериканські танці, такі як сальса і румба, супроводжуються веселими латиноамериканськими ритмами. Тут музика відображає пасіонарність та виразність цього регіону. Використання національних музичних інструментів та ритми чітко проглядаються у сучасних бальних латиноамериканських танцях.

Класичні індійські танці використовують музику, що базується на ритмах та мелодіях індійських раг. Ритміка та мелодія грають ключову роль у вираженні індійських традицій та релігійних тем.

Танці, такі як ірландський степ і шотландський танець, часто супроводжуються традиційною кельтською музикою, яка використовує фідли, бодрани та інші інструменти. Ритміка цих танців і музика і досі підкреслюють відчуття приналежності до кельтської спадщини.

Розглянемо сюжетні лінії.

Японський ногаку - театральна форма, де актори виконують танці в костюмах та масках. В сюжетних лініях ногаку відтворюються легенди, міфи та історичні події Японії. Визначні моменти включають драматичні сцени та ритуали.

Бхаратанат'ям, один із класичних індійських танців, розповідає історії з індійських епічних поем та релігійних текстів. Сюжетні лінії можуть включати розповіді про богів, міфи та легенди. Визначні моменти включають в себе граціозні рухи та міміку.

У багатьох африканських культурах ритуальні танці є важливою частиною обрядів і свят. Сюжетні лінії можуть включати поклоніння богам, вираження радості чи смутку та інші обряди, пов'язані з культурою та віруваннями.

Фламенко, традиційний танець Іспанії, часто виражає емоції, пристрасть і сексуальність. Сюжетні лінії можуть розповідати про романтику, ревності, свободу або суспільні питання.

Глобалізація в культурі.

Культури по всьому світу взаємодіють, вчаться від одна одної та впливають на розвиток танцю.

Африканські культурні традиції надали неймовірно великий вплив в розвитку безлічі сучасних напрямів у хореографії.

Джаз-танець має своє коріння в африканських ритмах та рухах (до якого відносять і лінді хоп, чарльстон, бугі-вугі, джиттербаг, шег, бальбоа, блюз, джайв, рок-н-ролл, West Coast Swing тощо). Але, наприклад, у 1950-х з'явився новий жанр джазового танцю — сучасний джазовий танець або джаз-модерн, коріння якого йшло з традиційного Карибського танцю. У кожному окремому стилі джазового танцю можна простежити коріння одного з цих витоків.

Візьмемо, наприклад, Фламенко. На сьогодні він нерозривно пов'язаний з такими музичними інструментами як гітара та кахон. Але своєю чергою кахон народився в Перу у XIX ст. Пізніше став невід'ємною частиною перуанської та кубинської музичної культури. І лише у сімдесятих роках двадцятого століття потрапивши до відомого гітариста Пако Де Лусії. Згодом представивши кахон у музиці фламенко, його звук став міцно асоціюватись і з цим напрямком, у тому числі він вплинув на танець фламенко, додавши до нього експресії.

Таким чином вивчення впливу різних культурних традицій на хореографію виявляється надзвичайно важливим для розуміння розвитку

цього мистецтва. Продовження досліджень у цьому напрямку може призвести до інновацій та збагачення хореографічного спадку. Сучасні хореографи стають справжніми амбасадорами культурного обміну. Вони не тільки вивчають різні культурні традиції, а й інтегрують їх у свої роботи, створюючи унікальні поєднання та синтети. Цей процес дозволяє не тільки збагачувати сучасну хореографію новими елементами та ідеями, але й відкриває нові можливості для взаєморозуміння та відкриття для глядачів різних культур.

Крім того, вивчення впливу культурних традицій на хореографію дозволяє нам поглибити своє розуміння власної культури. Порівнюючи та аналізуючи рухи та елементи різних традицій, ми можемо краще розкрити та осмислити сутність власного хореографічного досвіду.

Таким чином, культурна різноманітність у хореографії є не лише справою мистецтва, але й справою глибокого міжкультурного спілкування. Вона надає можливість кожному хореографу вносити унікальний внесок у світову культуру та розширювати горизонти розуміння та сприйняття мистецтва.

Отже, культурна різноманітність у хореографії є джерелом невичерпного натхнення та творчості. Розуміння впливу різних культурних традицій дозволяє хореографам створювати унікальні та неповторні танцювальні композиції, що збагачують світову культуру.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії, Джазовий танець URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Джазовий_танець (дата звернення 04. 09. 23).
2. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії, Кахон (історія виникнення та поширення) URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Кахон> (дата звернення 04. 09. 23).
3. Jo Butterworth, Liesbeth Wildschut, Jo Butterworth, Liesbeth Wildschut. Contemporary Choreography: A Critical Reader: Routledge, 2017. 56, 59-63 с.
4. Charlotte Svendler Nielsen, Stephanie Burrridge. Dance Across Borders: Perspectives on Dance, Young People and Change: Routledge, 2019. 28, 87, 93, 115-118 с.
5. Patricia Leigh Beaman. World Dance Cultures: From Ritual to Spectacle: Routledge, 2017. 32, 56, 74, 194-205 с.

Науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент Кузнєцов С.В.