ИЗДАТЕЛЬСТВО грамота

Pan-Art

2024. Том 4. Выпуск 4 | 2024. Volume 4. Issue 4

ISSN 2949-2386 (online)

Материалы журнала доступны на сайте (articles and issues available at): pan-art-journal.ru

RU

Болгарская танцевальная традиция в дискурсе этнокультурной идентичности

Стоянов Габриэль

Аннотация. В данном исследовании анализируется роль танцевальных традиций в сохранении этнокультурной идентичности Болгарии на фоне исторических и современных вызовов. Цель исследования состоит в выявлении того, как именно эти традиции способствуют укреплению национальной самобытности на фоне глобализационных процессов. В работе рассматриваются шесть этнографических зон Болгарии, каждая из которых характеризуется уникальными хореографическими элементами, отражающими локальные культурные ценности и быт. Освещены ключевые аспекты народных танцев и их трансформация под влиянием глобализации, а также роль болгарского балета в поддержании национальных традиций. Научная новизна работы заключается в углубленном анализе влияния фольклора на болгарский балет и его значимости для современной болгарской идентичности, что позволяет получить новые знания о взаимодействии фольклорного и классического танцев. Предложены стратегические направления для развития культурной политики и педагогики балета. Результаты исследования показывают, что интеграция народных танцев в балет создает культурный мост, связывающий исторические и современные формы художественного выражения, подчеркивая важную роль фольклора в культурной политике и сохранении национального наследия Болгарии.

EN

Bulgarian dance tradition in the discourse of ethnocultural identity

Gabriel Stoyanov

Abstract. The study analyses the role of dance traditions in preserving Bulgaria's ethnocultural identity against the background of historical and contemporary challenges. The aim of the study is to identify how exactly these traditions contribute to the strengthening of national identity against the background of globalisation processes. The paper examines six ethnographic regions of Bulgaria, each characterised by unique choreographic elements reflecting local cultural values and everyday life. Key aspects of folk dances and their transformation under the influence of globalisation are highlighted, as well as the role of Bulgarian ballet in maintaining national traditions. The scientific novelty of the work lies in the in-depth analysis of the influence of folklore on Bulgarian ballet and its significance for the modern Bulgarian identity, which provides new insights into the interaction between folklore and classical dance. Strategic directions for the development of cultural policy and ballet pedagogy are proposed. The results of the study show that the integration of folk dances into ballet creates a cultural bridge linking historical and contemporary forms of artistic expression, emphasising the important role of folklore in cultural policy and preservation of Bulgaria's national heritage.

Введение

Болгарская этнокультурная идентичность представляет собой сложный конструкт, сформированный на пересечении различных исторических и культурных влияний. Одним из основных компонентов, сохраняющих и укрепляющих эту идентичность, являются танцевальные традиции, которые передаются через поколения и отражают уникальные особенности болгарской культуры (Кръстева, 1998). Проблема исследования заключается в опасности, которую глобализация и культурная унификация представляют для сохранения национальных традиций Болгарии, особенно танцевальных. Утрата этих уникальных элементов культуры может ослабить этнокультурную идентичность, что делает задачу сохранения таких традиций особенно важной в контексте глобальных культурных изменений.

Актуальность исследования определяется необходимостью сохранения национальных культурных традиций в условиях глобального культурного обмена. Болгарские танцы не только являются частью исторического

Научная статья (original research article) | https://doi.org/10.30853/pa20240049

© 2024 Авторы. © 2024 ООО Издательство «Грамота» (© 2024 The Authors. © 2024 Gramota Publishing, LLC). Открытый доступ предоставляется на условиях лицензии CC BY 4.0 (open access article under the CC BY 4.0 license): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

наследия, но и выступают как инструмент укрепления этнической самобытности. Исследование призвано осветить, как элементы болгарского фольклора интегрируются в современное танцевальное искусство, в частности в болгарский балет, сохраняя традиции в современном контексте.

Задачи исследования:

1) провести обзор существующих исследований и литературных источников по болгарским танцевальным традициям;

2) охарактеризовать основные этнографические зоны Болгарии и их танцевальные особенности;

3) наметить способы интеграции элементов народных танцев в болгарский балет.

Методологическая база исследования включает качественные методы анализа литературы, сравнительный анализ и культурологический подход к изучению танцевальных форм. Проведен обзор ключевых исследований по болгарскому фольклору и танцевальным традициям для обоснования актуальности темы и формирования теоретической базы. Сравнительный анализ использован для изучения хореографических особенностей танцев шести этнографических регионов Болгарии, что позволило выделить уникальные черты, отличающие одну региональную традицию от другой. Историко-культурный анализ направлен на изучение влияний народной танцевальной традиции на болгарский балет, включая анализ современных постановок болгарских хореографов. Методологические принципы, использованные в работе, способствуют углубленному пониманию связи между народными традициями и их сценическими интерпретациями, что вносит вклад в изучение этнокультурной идентичности Болгарии.

Теоретическая база. Вопрос сохранения этнокультурной идентичности через танцевальные традиции изучался в работах различных исследователей. Например, А. Георгиева (2000) и Т. Живков (1981) акцентируют внимание на роли фольклора как важного элемента культурного наследия Болгарии, его значимости для формирования национального самосознания. В. Консулова (1976) и А. Янева (2010) исследуют болгарский балет, уделяя особое внимание влиянию русской балетной школы и её адаптации к национальным особенностям. Эти работы подчеркивают, что болгарские хореографы активно используют элементы фольклора для создания уникальных сценических постановок.

Работы К. Петрова (1993; 2008; 2009a; 2009b) посвящены специфике танцев различных этнографических регионов Болгарии, таких как Пирин, Добруджа и Тракия. Показана сопряженность локальных традиций и танцевальных стилей с повседневной культурой населения, что формирует основу для дальнейшего изучения культурной самобытности. Р. Станева (2018) рассматривает методологические аспекты создания хореографических постановок на основе фольклорных образцов, при этом выделяет техники стилизации, применяемые для адаптации народных мотивов к требованиям сценического искусства.

Эти источники подтверждают актуальность проблемы сохранения болгарских танцевальных традиций. Однако их влияние на балетное искусство требует дальнейшего изучения. Настоящая работа направлена на восполнение этого пробела и анализирует взаимодействие между народными и балетными традициями в контексте культурных вызовов эпохи.

Практическая значимость исследования. Результаты данного исследования могут быть полезны в нескольких практических областях. Во-первых, они могут быть использованы в преподавании дисциплин, связанных с культурологией, этнографией и хореографией, как в академических учреждениях, так и в специализированных балетных школах, для углубленного изучения болгарских танцевальных традиций и их интеграции в современное сценическое искусство. Во-вторых, полученные данные могут стать основой для дальнейших исследований в области сохранения и адаптации этнокультурного наследия в условиях глобализации, способствуя разработке методических рекомендаций для исследователей и практиков. В-третьих, результаты могут быть применены при создании учебных пособий, посвященных болгарским народным танцам и балетному искусству, что поможет сохранить и популяризировать культурное наследие. Наконец, предложенные стратегии могут быть внедрены в хореографическую практику, вдохновляя современные постановки, которые стремятся к интеграции фольклорных элементов в балет, тем самым обеспечивая преемственность традиций и их актуальность в современном искусстве.

Обсуждение и результаты

Современные этнические характеристики Болгарии являются результатом длительного исторического развития, в котором существенную роль сыграло османское иго на Балканах. Болгарский народ получил свободу и независимость лишь к концу XIX века. Однако его этнокультурная идентичность формировалась и сохранялась в условиях колониального гнета.

Под этнокультурной идентичностью понимаются осознание индивидом своей общности с некоторым этнонациональным образованием на основе разделяемой культуры, глубинное эмоциональное переживание этой общности и соответствующие культурные формы ее предъявления (Культурология. XX век, 1998, с. 238-239).

Болгарская этнокультурная идентичность во многом соотносится с традиционными символами и обычаями, современной праздничной культурой. Сегодня главным аргументом успешного проекта выступает концепция традиции, которая находит адекватную презентацию через праздник.

В современной культурной жизни Болгарии фольклору отводится особое место. Его основу составляют легенды о происхождении и развитии поселения или семьи; о событиях локальной территории или известных личностях. У каждой деревни есть своя история, сохранившаяся в традициях. Благодаря привязанности к традициям

складывается самобытность. В то же время общность характеров, событий, единая интерпретация реальности объединяет историю конкретных поселений с более общей историей этноса, а после создания национального государства – с национальной историей. Это относится и к фольклору (Петров, 1997).

В начале XX века, когда художественные решения частично исчерпали себя, хореографы обратились к фольклорным первоисточникам. Этот интерес способствовал появлению балетных постановок на национальную тему. Поиск, изучение, тщательный отбор специфических элементов локальной культуры, их наполнение новыми культурными смыслами ведут к обновлению традиции. По-новому осмысливаются понятия родины, культуры, национальных ценностей.

Следует отметить, что в начале XXI века фольклорные источники используются многопланово. Здесь сказываются предпочтения хореографа, его авторская интерпретация мифов, легенд, языческих культов и ритуалов, которые зачастую преподносятся как отголосок чего-то родного, знакомого и близкого. Возвращение к корням позволяет воссоздать обычаи предков, оживляя их в современных постановках. Проведем анализ танцевальных традиций основных этнографических зон Болгарии, чтобы лучше понять их уникальные хореографические элементы и культурное значение.

Болгарский этнос населяет несколько крупных этнографических ареалов. Это – Тракийская, Шопская области, Пирин, Родопы, Северная область, Добруджа. Указанные регионы имеют схожие черты в речи, одежде, быте, народном творчестве и обычаях.

Танцевальное искусство тракийской этнографической зоны жизнерадостное и живое. Бытующие здесь танцы и музыка образуют фольклорный симбиоз соседних территорий. В хореографической лексике тракийцев нашли отражение процессы повседневной жизнедеятельности, в частности раскатывание теста, замешивание хлеба и др. Характерны плавные движения ног; направленность движений к земле; приседания на корточки при наличии неизменного прыжка. Тракийцам присущи обособленные танцы гендерного характера. Плавные и свободные движения рук женского танца подчеркивают красоту и женственность. Стремительные и динамичные движения мужчин выражают силу и мужественность. Среди дошедших до наших дней танцы «Боалийско хоро», «Трите времена», «Буэнек», «Сэй, сей боб» и др. (Петров, 2009b).

Фольклор Шопской области отличается быстротой движений, динамизмом, так называемой «тряской», отчетливо слышимой в песне и видимой в танце. Танцевальные формы сложные и показывают буйство эмоций. Здесь преобладает смешанный танец с нарочитой ритмичностью, громкими выкриками. Для шопского танца характерны трения, приседания, подпрыгивания, вибрация, разные по диапазону шаги. Популярные танцы: «Шопско хоро», «Граовско хоро», «Петруно», «Четворно хоро», «Дильмано» (Петров, 2004).

Народные танцы Пирина многогранны по составу исполнителей и хореографической лексике. Это обусловлено устойчивым влиянием фольклора пяти различных идентичностей Пирина – Сандански, Благоевграда, Гоце Делчева, Разлога, Петрича, а также культуры соседней Македонии и Греции. Танец Пирина, узнаваемый сразу, являет синтез движений, музыки, возгласов, эмоций. Это коллективный танец, хотя встречаются и сольные партии. Женский танец, как правило, сопровождается пением, мужской – игрой на традиционных инструментах: волынке, зурне, барабане, бубне. В хореографической лексике Пирина используются низкие приседания, высокие прыжки, скручивания, тяжелый шаг. Знаковыми для этих земель являются «Македонский», «Малишевский», «Лясковский» танцы, «Джангурица».

В отличие от Пирина, танцевальному искусству Родопы свойственны плавность и умеренность движений. Здесь отсутствует пружинистость, типичная для соседней Тракийской области. Разнообразие хореографической лексики достигается за счет способов захвата между исполнителями – за плечо, пояс, руки. Для мужчин характерны произвольные и сольные танцы, широкие шаги, приседания, танцы на коленях и т. д. Родопы, всегда сопровождаемые песнями и громкими криками, идут тяжело, всей ступней. При этом женский танец сдержан, со скромными движениями и близкой расстановкой. Популярные танцы Родопы: «Доспатско хоро», «Пуговица», «Рипни», «Сворнато хоро», «Момчиловское хоро» (Петров, 2008).

Народные танцы северного ареала Болгарии олицетворяют отдых от повседневных сельскохозяйственных работ, отсюда – выражение радости и веселья, «отрыв от земли» и «беззаботный полет». Отличительными чертами северного танца являются небольшой шаг, плавность ног, плеч, широкий и свободный взмах руки. Самые неутомимые танцы: «Дунай Хоро», «Пайдушко», «Елениното» (Петров, 2009b).

Преобладание аграрного сектора национальной экономики сказалось на хореографической лексике народных танцев Добруджи. Здесь используются движения по кругу или полукругу, приседания, направленность движений вниз или назад, медленные темпы, постепенно переходящие в умеренные. Типичные танцы: «Добруджанская тропанка», «Сборения», «Рука», «Данец», «Буэнец», «Раченик», «Брасний царвул» (Петров, 1993).

Таким образом, болгарский танцевальный фольклор шести этнографических ареалов разнится по своей хореографической лексике. Его сохранение и включение в современные культурные практики выступает основой этнокультурной идентичности. Неудивительно, что именно на основе этого богатого фольклорного наследия в начале XX века начала развиваться история болгарского балета, в значительной степени благодаря Анастасу Петрову – приверженцу традиций русской балетной школы. Известно, что балет как вид сценического искусства является неотъемлемой частью культуры многих народов. Однако русская культура ассоциируется с балетом, с традициями Вагановской школы как одной из ведущих балетных школ мира.

В условиях глобализации, когда наблюдается унификация культуры по единым западным стандартам, болгарский балетный театр пребывает в поиске новых исполнительских решений. Балетные спектакли в Болгарии в основном привозные. Но сам факт развития балета в опоре на славянскую традицию можно рассматривать

как национальный феномен. Основу балетного репертуара составляют классические шедевры: «Жизель», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Лебединое озеро». Вместе с тем спектакли на сюжеты болгарских мифов и легенд вызывают целенаправленный интерес зрителей.

Болгарские балеты на национальные сюжеты – это попытка интерпретации ритуального символизма, народного быта и фольклора. Эти балеты возникли отчасти под влиянием Дягилевских «Русских сезонов», особенно Михаила Фокина, работавшего в Софийской опере в 1930-е годы (Янева, 2010, с. 54). В Болгарии редко встречаются произведения, в которых ритуалы сохраняются в их первозданной форме (первичность ритуалов), то есть без стилизации или адаптации под сценические нормы. К подобным экзотическим решениям больше склонны зарубежные хореографы, которые, стремясь передать аутентичность, часто экспериментируют с визуальной и музыкальной выразительностью, пытаясь донести культурные и духовные аспекты в их первозданной глубине.

Первый балет с болгарским сюжетом «Дракон и Яна» был поставлен хореографом Анастасом Петровым в 1937 г. (Консулова, 1976). Воспроизведение болгарских сюжетов не означает автоматического создания национальной хореографической лексики. Это долгий и пока еще не завершенный процесс. Буквальный перенос фольклорных образцов на театральную сцену невозможен, поскольку балетный спектакль должен отвечать установленным сценическим нормам и законам драматургии. В этом контексте перед хореографами встает сложная задача: найти баланс между классическими традициями и элементами народного танца.

Для хореографов – выпускников русской школы – классический танец является основой выражения. Однако синтез классического и болгарского народного танца не прост. Различия между ними слишком велики. «Выворотные стопы в классическом танце, например, соответствуют параллельным стопам в народном танце. Поставленный корпус классического танцовщика сложно сочетать с приземленными, упругими народными движениями на корточках. Аристократическая элитарность классического танца не всегда уместна для выразительного народного танца» (Янева, 2010, с. 55). Отсюда необходимость развивать умение работать с элементами болгарского танца оказывается непростой задачей. Часто болгарские обычаи, праздники остаются фоновым элементом любовной истории героев.

В то же время народные обычаи в балетном спектакле неизбежно подвергаются стилизации в соответствии с законами сценического искусства. Это можно наблюдать в балетах «Легенда озера» (1962, хореограф Н. Анисимова), «Козий рог» (1983, хореограф П. Луканов), «Дракон и Яна» (1937, хореограф А. Петров), «Нестинарка» (1942, хореограф М. Димова).

Не менее сложно воссоздать сюжет на основе литературных версий легенд и мифов, как, например, в балетах «Нестинарка» (1942, хореография М. Димовой), «Дочь Калояна» (1973, хореография П. Луканова), «Козий рог» (1983, хореография П. Луканова) и «Весна белоногого» (1966, хореография Б. Ковачева). В этом случае хореограф обязан соблюдать жанровую специфику первоисточника. Балетный спектакль не должен становиться дословной копией литературного источника, иначе он лишится собственного «голоса» (Янева, 2010, с. 56). После утверждения либретто, музыки, жанровых и структурных особенностей балетного спектакля осуществляется детальная проработка остальных составляющих. Окончательного решения здесь нет, эксперименты продолжаются.

Балетное искусство Болгарии прошло столетний путь своего становления и развития. За это время на балетной сцене утвердились три типа сценических танцев. Первый тип затрагивает отношения между людьми – драматические, лирические, юмористические. В их основе – вечные темы любви, ревности, страдания и др. Второй тип танца воспевает духовные качества болгар – любовь к Родине, верность семье. Третий тип представлен танцами о трудовых процессах (посев, пахота, пастуший танец и др.).

Таким образом, в сохранении этнокультурной идентичности болгар важное место принадлежит танцевальной традиции. При выборе темы сценической постановки хореограф оказывается перед дилеммой: обратиться к глубинному изучению фольклора или современным реалиям. В обоих случаях, по мнению профессора Антона Андонова, через танец все действия, чувства и желания исполнителей приобретают определенную выразительность (Станева, 2018, с. 106).

Заключение

Данное исследование подчеркивает важную роль болгарских народных танцевальных традиций в укреплении и сохранении этнокультурной идентичности страны через шесть основных этнографических зон: Тракия, Шопская область, Пирин, Родопы, Северная Болгария и Добруджа. Каждая из этих зон обладает уникальными хореографическими и музыкальными особенностями, которые вместе образуют сложную и богатую мозаику болгарской идентичности. Уникальные черты каждой региональной танцевальной традиции – от плавных и гармоничных движений Тракийских танцев до энергичных ритмов Шопской области – подчеркивают глубокую связь местных сообществ с их историей и культурными ценностями.

Проведенный компаративный анализ показал, что болгарские народные танцы служат определенным культурным мостом между историей и современностью в оптике сценического воплощения. Интеграция фольклорных мотивов в современные балетные постановки не только сохраняет эти традиции, но и дает им новое дыхание, позволяя болгарской культуре сохранить свою самобытность в условиях построения многополярного мира.

Для поддержки сохранения и популяризации танцевальных традиций Болгарии предлагаются следующие рекомендации.

1. **Включение танцевального фольклора в образовательные программы**: приобщить детей, подростков и молодежь к культурному наследию страны. Целесообразным представляется изучение народного танца

в рамках образовательной программы национальных балетных академий, чтобы студенты могли осваивать и сочетать традиционные элементы с современными формами танца.

2. **Государственная и институциональная поддержка**: в рамках культурной политики необходимо предоставить гранты и субсидии, которые будут направлены на исследования, публичные выступления и фестивали, посвященные народным традициям. Эти меры помогут укрепить общественное осознание и уважение к болгарскому культурному наследию.

3. **Популяризация народных танцев через цифровые и публичные платформы** обеспечит возможность документирования и трансляции выступлений и мастер-классов. Это позволит как болгарской, так и международной аудитории лучше познакомиться с болгарским фольклором.

Перспективы исследования связаны с выявлением влияния цифровых медиа на сохранение и пространственное распространение болгарских народных танцев. Это представляется значимым для инкультурации молодежи. Дополнительно полезными будут сравнительные исследования с другими балканскими и славянскими танцевальными традициями, что позволит лучше понять уникальные и общие аспекты болгарской этнокультурной идентичности в контексте региона.

Таким образом, болгарские танцевальные традиции представляют собой совокупный культурный опыт, который вбирает исторические особенности страны и способствует укреплению этнокультурной идентичности граждан страны. Баланс традиций и новаций в хореографических решениях обеспечивает преемственность культуры Болгарии.

Источники | References

1. Георгиева А. Рассказы и повествования в болгарском фольклоре. София: Фигура, 2000.
2. Живков Т. Фолклор и модерность. София: Наука и искусство, 1981.
3. Консулова В. Анастас Петров и болгарский балет. София: Наука и искусство, 1976.
4. Кръстева А. Общества и идентичности в Болгарии. София: Петекстон, 1998.
5. Культурология. XX век: энциклопедия: в 2 т. СПб.: Университетская книга, 1998. Т. 1.
6. Петров К. Болгарские народные танцы из Северо-Восточной Болгарии: Добруджа. София: Славена, 1993.
7. Петров К. Болгарские народные танцы из Северо-Западной и Центральной Северной Болгарии. София: Славена, 2009a.
8. Петров К. Болгарские народные танцы из Тракии. София: Славена, 2009b.
9. Петров К. Болгарские народные танцы из Центральной Западной Болгарии. София: Славена, 2004.
10. Петров К. Болгарские народные танцы Юго-Западной Болгарии: Пирин. София: Славена, 2008.
11. Петров П. Събор в Радуиле. О социалистической трансформации одного религиозного праздника // Болгарский фолклор. 1997. Т. 23. № 3-4.
12. Станева Р. Драматургические приемы создания фольклорного танцевального произведения: монография. Пловдив: Колор Принт БГ, 2018.
13. Янева А. Фолклорни нашепвания в балетни реализации. Благоевград: Неофит Рилски, 2010.

Информация об авторах | Author information

RU

Стоянов Габриэль[1]
[1] г. Цюрих, Швейцария

EN

Gabriel Stoyanov[1]
[1] Zürich, Switzerland

[1] *contact@gabrielstoyanov.com*

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 03.10.2024; опубликовано online (published online): 25.11.2024.

Ключевые слова (keywords): этнокультурная идентичность; болгарские танцевальные традиции; народный танец; фольклор; болгарский балет; глобализация; ethnocultural identity; Bulgarian dance traditions; folk dance; folklore; Bulgarian ballet; globalisation.