

RU

«Танец с деревянными барабанами» (этническая группа мяо, Южный Китай): история формирования и искусствоведческий анализ

Догорова Н. А., Чжу Чжици

Аннотация. В статье проводится междисциплинарный анализ «Танца с деревянными барабанами» (木鼓舞) народности мяо (苗族), который представляет собой уникальную форму традиционного искусства, сочетающую в себе элементы ритуальной практики, художественного самовыражения и культурной идентичности. В рамках исследования поставлена цель – выявить культурно-историческую и искусствоведческую значимость «Танца с деревянными барабанами» этнической группы мяо посредством анализа художественно-стилистических особенностей. Новизна исследования заключается в выявлении искусствоведческих аспектов исполнительского творчества: выбор комплексного научного подхода к изучению уникального материала «Танца с деревянными барабанами» – разработка модели для анализа морфологических и стилиевых признаков движений, семиотической (знаковые символы) и семантической (смысловые значения) языковой телесной структуры пластических действий в едином художественном пространстве; проектирование культурных и художественных особенностей в сценическом искусстве; практическое применение знаний в творческой и обучающей среде танца. Впервые в начале XXI в. исследование и анализ этого танца проводятся методом наблюдения в естественных условиях. Основные достижения полевой экспедиции были классифицированы и систематизированы: а) по географическому признаку (локальные свойства истории уезда Тайцзяни (деревня Фаньпай) и региональный критерий национальностей – Юго-Западный Китай); б) по тематическим связям (выделение групповых видов и подвидов: мифологический обряд и ритуальные способы исполнения, социокультурные и художественные обычаи); в) по формально-содержательному принципу (композиционные особенности – целостность изображения и наличие доминанты, пространственно-временной ритм и организация языка тела в пространстве; каноническая последовательность действий и допустимые вариации; выразительные средства (пластические, ритмические и динамические)). Отдельно выделены структурные части танца – технические особенности: простые/сложные движения и шаги, координационные связи, амплитуда, темповый контраст и рисунок движений во время фиксирования положений и перемещения танцовщиков; музыкально-вокальное и инструментальное сопровождение, – тем самым приоткрывая новые перспективы для наследования и инноваций в традиционной танцевальной культуре народности мяо. В результате исследования (сбора полевых материалов и обработки экспедиционных данных) определено комплексное своеобразие языка тела и ритмической структуры движений «Танца с деревянными барабанами», образующее единую драматургическую целостность с природной звуковой формой барабанной композиции. Впервые в основе искусствоведческой модели исследования было выделено и аргументировано пять ключевых ритмических элементов: «шунь» (顺), «гуай» (拐), «чжань» (颤), «шуай» (甩), «фань» (翻). Проанализирована четырехэтапная ритуальная структура: «Хуаньгуу» (喚鼓舞) – пробуждение барабана; «Ингуу» (迎鼓舞) – встреча барабана; «Жутинь» (入厅舞) – вход в зал; «Сунгуу» (送鼓舞) – проводы барабана. Обнаружены и описаны различия ритмов: медленный темп в «Танце выхода» (出场舞); энергичный ритм в «Танце с мечами» (刀剑舞) и др. Определены ключевые аспекты адаптации исследуемого этнического танца к современному сценическому искусству, восполняющие пробелы в аналитическом и практическом освоении этнических танцев Китая. На основе анализа и апробирования литературных источников, описывающих историческое и культурное развитие народности мяо, были сформулированы основные выводы: 1) «Танец с деревянными барабанами» как элемент ритуальной практики выполняет сакральную функцию, способствуя сохранению коллективной памяти; 2) особенности движений и ритмики танца отражают национальную идентичность народности мяо, создавая уникальный художественный стиль; 3) в условиях модернизации танец выполняет двойную функцию: сохраняет культурные традиции и становится инструментом для культурного обмена и развития хореографической сферы образования.

EN

Dance with Wooden Drums": History of formation and art historical analysis (Miao ethnic group, South China)

N. A. Dogorova, Zhiqi Zhu

Abstract. The article provides an interdisciplinary analysis of the "Dance with Wooden Drums" (木鼓舞) of the Miao people (苗族), which is a unique form of traditional art that combines elements of ritual practice, artistic expression and cultural identity. The goal of this study was to identify the cultural, historical and art historical significance of the "Dance with Wooden Drums" of the Miao ethnic group by analyzing artistic and stylistic features. The novelty of this research lies in its identification of the art historical elements of the performance. Adopting a comprehensive scientific approach to the unique material of the "Dance with Wooden Drums", this study develops a model for analyzing the morphological and stylistic features of movement, as well as the semiotic and semantic structures within the artistic space. It further elucidates cultural and artistic features within the performance and applies these insights to creative and educational dance contexts. For the first time in the 21st century, this dance was studied and analyzed through observation in its natural setting. The field expedition's findings were classified and systematized according to three key criteria: (a) geography, considering the local history of Taijiani County (Fanpai Village) and the regional characteristics of ethnic groups in Southwest China; (b) thematic connections, identifying various types and sub-types including mythological rites, ritual performance methods, and socio-cultural and artistic customs; and (c) formal content, analyzing compositional features such as image integrity, spatial-temporal rhythm, organization of body language, canonical sequences of actions and permissible variations, and expressive means (e.g., plasticity, rhythm, and dynamics). The study identified the dance's structural components, focusing on technical features such as simple and complex movements, coordination, amplitude, tempo contrast, patterns of movement during fixed positions and transitions, and musical-vocal and instrumental accompaniment. This opens new avenues for the preservation and innovation of traditional Miao dance culture. Based on collected field materials and processed expedition data, the study revealed the unique originality of the "Dance with Wooden Drums", where the body language and rhythmic structure of movements form a cohesive dramatic whole with the natural sound of the drum composition. For the first time, five key rhythmic elements were identified and established as foundational to the art historical research model: "shun" (顺), "guai" (拐), "zhan" (颤), "shuai" (甩), and "fan" (翻). The study analyzed a four-stage ritual structure: "Huanguu" (唤鼓舞), or Drum Awakening; "Yinguu" (迎鼓舞), or Drum Meeting; "Jutynguu" (入厅舞), or Entrance to the Hall; and "Sunguu" (送鼓舞), or Drum Sending. Variations in rhythm were also identified, such as the slow tempo in the "Dance of the Way Out" (出场舞) and the energetic rhythm in the "Dance with Swords" (刀剑舞). Key aspects of the adaptation of this ethnic dance to modern stage art were identified, addressing gaps in the analytical and practical understanding of ethnic dances in China. Based on an analysis and evaluation of literary sources documenting the historical and cultural development of the Miao people, the following conclusions were formulated: (1) as an element of ritual practice, the "Dance with Wooden Drums" performs a sacred function, contributing to the preservation of collective memory; (2) the unique movements and rhythms of the dance reflect the national identity of the Miao people, creating a distinctive artistic style; (3) in the context of modernization, the dance serves a dual purpose: preserving cultural traditions and functioning as a vehicle for cultural exchange and the advancement of choreographic education.

Введение

Актуальность исследования. Народность мяо (苗族) является одной из древнейших этнических групп мира, история которой насчитывает тысячелетия. Ее культура и история глубоко пронизаны миграциями и кочевым образом жизни, начиная с вынужденных переселений после военных поражений в древности и заканчивая многочисленными перемещениями в эпоху династии Цин (清朝, 1636-1912). На протяжении длительного периода нестабильности (имеется в виду период Тайпинского восстания (1850-1864)) народность мяо смогла сохранить сильную этническую идентичность и уникальные культурные традиции. Особенно ярко это проявляется в сфере музыкально-танцевальной культуры, где мяо создали самобытные исполнительские стили и жанры. Одним из выразительных представителей данного направления выступает «Танец с деревянными барабанами» (木鼓舞). Будучи воплощением ритуальной формы пляски, этот танец возник из поклонения духам и их почитания.

В традиционной культуре мяо ритуальные танцы были неотъемлемой частью обрядовых церемоний и обычно исполнялись во время важных религиозных или общественных ритуалов для выражения почтения священным духам и мольбы о благоденствии. С трансформацией современного общества строгие функции и формы ритуальных танцев претерпели эволюцию. Многие из них, изначально предназначенные для религиозных обрядов, постепенно преобразовались в зрелищные представления и художественно-театрализованные формы,

а также были интегрированы в туристические программы, став устойчивым культурно-просветительским инструментом для привлечения путешественников. Эта эволюция не только отражает развитие современного общества и изменение ценностных ориентиров, но и создает новые возможности для сохранения и передачи традиционных танцевальных искусств.

В настоящее время историческое значение танца заключается в его роли как средства связи между системой ритуальных поколений и передачи этнических традиций. Он не только несет в себе глубокие исторические напластования, но и отражает благоговение народа мяо перед природой, жизнью и высшими силами, представляя собой художественную форму неопределимой культурной значимости. Вместе с этим в условиях глобализации и модернизации социокультурной жизни малых этнических групп Китая этот танец столкнулся с вызовами, связанными с коммерциализацией и утратой традиционных ценностей, что подчеркивает необходимость глубокого научного анализа и сохранения его в качестве культурного наследия Китая. «Танец с деревянными барабанами» привлекает пристальное внимание правительства и научного сообщества КНР (культурологов, искусствоведов, фольклористов, этнографов), становится важнейшим средством сохранения и трансляции культуры мяо.

Тем не менее даже в начале XXI в. этнические танцы малых народов все еще представляют малоизученный раздел для современного прикладного искусствоведения. Именно поэтому, с одной стороны, интерес авторов сфокусировался на необходимости проведения углублённого изучения «Танца с деревянными барабанами» как феномена исполнительского искусства, чтобы: а) раскрыть его уникальные особенности в движениях, ритме и формах выражения; б) предоставить серьезную методическую базу в искусстве этнической хореографии малых народов. С другой стороны, осмысление объективной художественной ценности и культурного содержания «Танца с деревянными барабанами» требует комплексного культурно-антропологического и исторического анализа. Необходимо исследовать происхождение и трансформацию данного вида танцевального творчества с точки зрения искусствоведения. Таким образом, новизна исследования для современной науки состоит в попытке авторов проанализировать, как складывается модальность танцевальной деятельности, на примере конкретной этнической группы мяо. И эта цель достигается благодаря единству разнообразия исторического опыта мышления, культурных и художественных процессов мяо, что позволяет проследить культурно-антропологическую преемственность и риски в формировании актуальной этнотанцевальной среды «Танца с деревянными барабанами».

Впервые в научный обзор танцевального стиля включены авторские материалы полевых исследований (в т. ч. проектов), проведенных в начале XXI в., соответствующая научная и художественно-образовательная литература, а также культурно-антропологические интерпретации авторов в теории и практике пластического мышления в пространственно-временных искусствах. В частности, в антропологическом срезе современного искусствоведения отмечается, что «методология пластического мышления в области творческой и образовательной танцевальной деятельности обнаруживает себя в плоскости профессионального уровня задач психологии, педагогики и философии искусства, прикладной теории искусствоведения, педагогики балета, теории и истории хореографического искусства. Но <...> этим не ограничивается» (Догорова, 2024а, с. 261). В теоретическое поле исследования вводятся концепт «этнопластическое мышление» и понятие модальности *пространства и времени образа танца*. Такой подход позволяет выявить основные механизмы и проанализировать, как в создание танца органически (естественно) вплетаются аспекты культурно-исторического слоя мышления и культурно-эстетической среды этноса, ибо «образ танца – это не только внешние свойства и признаки (манера, стиль или техника) движения, но и чувственный, ментальный, физический, интеллектуальный, наконец, энергетический уровень, способы и посылы существования языковой формы мышления» (Догорова, 2024а, с. 261).

Эта теоретическая позиция наиболее близка исследованию этнических танцев с региональной спецификой. Поскольку большинство исследований региональных танцев и танцев национальных меньшинств Китая сосредоточено преимущественно на исторических корнях и формальных аспектах изучения, то отсутствует четкая линия связи между разработкой инструментария в теории хореографии и, собственно, практикой (функции, методы и подходы) в искусстве творчества народного танца. Культурный феномен «Танца с деревянными барабанами» народа мяо не является исключением. Сравнительно мало внимания уделяется разработке теоретических и эстетических основ его исполнения, анализу ритмической и композиционной структуры движений в контексте культурной экологии, открываемой человеку в процессе приобщения его к трудовому, бытовому и фольклорно-игровому пространству реальности. Наконец, формам воплощения танца в естественной (повседневной бытовой) среде и профессиональном сценическом искусстве не только с позиции коммуникативного характера связей, но и с позиции двойственной природы человеческого акта творчества. Необходимо осуществлять бережные инновации на основе сохранения традиций, чтобы обеспечить продвижение данного вида танца в современном обществе без утраты его первоначального культурного очарования и художественной жизненной силы.

Задачи исследования: проанализировать исторический контекст происхождения «Танца с деревянными барабанами» и описать его ритуальную функцию; собрать актуальные полевые материалы о данном виде танца и провести поэтапную обработку экспедиционных компонентов в современных условиях; исследовать и описать стилистические особенности движений; систематизировать ритуальные и художественно-эстетические основания ритма; разработать современные способы популяризации танца и его интеграции в культурную и образовательную сферы.

Исследование базируется на междисциплинарной основе, включающей теорию и практику этнической хореографии, культурной антропологии и антропологии искусства, эстетики искусства с учетом региональной специфики танцев. Теоретическая база исследования в решении поставленных задач стала восполнимой

благодаря комплексному подходу, объединяющему изучение искусствоведческих трудов в области хореографического искусства китайских и российских ученых XX – начала XXI в. Особо стоит выделить труды, посвященные аспектам социального процесса и культурной коммуникации жизни национальностей Юго-Западного Китая: Гуань Яньбо (管彦波, 2007), Чжуан Сяодун (庄晓东, 2002), Хроники Тайцзяна (台江县志, 1994); посвященные историческому, антропологическому, этнологическому и семантическому срезам искусствоведения в области танцевального и музыкального творчества в научных концепциях: Ван Кэфэн (王克芬, 1999), Н. А. Догорова (2024a; 2024b), Сян Цзюань (向娟, 2010), Тан Цин (唐卿, 2018). В ходе исследования привлекались работы, интегрирующие проблематику природной формы, а также ритуальные и сакральные аспекты танцевальной традиции мяо с основными тенденциями ее развития в разные эпохи. Интересную линию исследований в этом контексте представляют работы, связанные с отображением влияния костюмного комплекса на ритмическую структуру движений и репрезентацией танцев с барабанами как феномена культуры Китая: Ань Чуньсюй (安春旭, 2018), Лао Биньсинь (劳炳杏, 2021), Ли Цзянь (李坚, 2010), Сунь Цянь (孙倩, 2015). Также использовались работы по выявлению общих этнокультурных особенностей определенных региональных народных танцев и конкретного символического выражения «Танца с деревянными барабанами» в антропологическом контексте провинций Гуйчжоу (陈正府 [Чэнь Чжэнфу], 2020) и Цяньдуннани (苏晓红 [Су Сяохун], 2009). Отдельную теоретическую базу составили труды по прикладному профилю исследуемого этнического танца народности мяо с применением подходов в творческой и образовательной деятельности: Сян Цзюань (向娟, 2010), У Пин, Лю Вэньян, Тянь Лин (吴萍, 刘文燕, 田玲, 2009), Чжуан Сяодун (庄晓东, 2002), Ян Цзин (杨静, 2019).

Наряду с вышеуказанными теоретическими работами был сформирован личный архив автора, включающий проработку экспедиционных материалов (2022–2023). На этой основе созданы фотоархив, ресурс интервьюирования и творческие дневники практики. Полевые источники включают место проведения – провинция Гуйчжоу (贵州), уезд Тайцзян (台江), деревня Фаньпай (反排村). Информанты: Ван Чжэньвэнь (万振文), наследник нематериального культурного наследия; танцевальные коллективы – «Фаньпайская труппа наследия нематериальной культуры» («反排村非遗传承表演队»), «Фаньпайская художественная труппа танца с деревянными барабанами» («反排村木鼓舞艺术团»). Впервые в рамках искусствоведческого исследования: собрано сто двадцать полевых записей ритуальных и сценических выступлений; описано систематическое взаимодействие ритмических элементов («шунь», «гуай», «чжань» и др.) с историей миграции мяо; проанализирована трансформация функции танца: от ритуала к культурному образу; выявлено символическое соответствие четырехэтапной структуры танца с космологией «жизненного цикла»:

- 朱治奇. «木鼓舞» 田野考察个人档案: 照片, 访谈素材, 电子与影像资料, 创作实践日志 (中国南方贵州省反排村). 2022–2023 (Чжу Чжици. Личный архив экспедиционных материалов «Танца с деревянными барабанами»: фотографии, ресурс интервьюирования, электронные и видеоматериалы, творческие дневники практики (деревня Фаньпай, провинция Гуйчжоу, Южный Китай). 2022–2023).

Кроме того, материалами исследования послужили следующие издания:

- 台江县志 / 台江县地方志编纂委员会. 贵州人民出版社, 1994 (Хроники Тайцзяна / Комитет по составлению хроник уезда Тайцзян. Издательство народа Гуйчжоу, 1994).
- 非物质文化遗产名录相关项目报告 (项目编号: III-25, 注册号128) / 中华人民共和国文化和旅游部. 北京, 2006 (Доклад о проектах нематериального культурного наследия (Номер проекта: III-25, регистрационный номер 128) / Министерство культуры и туризма КНР. Пекин, 2006).
- 第16届亚洲运动会组委会报告. 广州, 2010 (Отчет Оргкомитета 16-х Азиатских игр. Гуанчжоу, 2010).

Методы исследования включают: танцевально-антропологический подход для изучения стиля движений, пластики и ритмики; эстетический анализ художественных форм (драматургическая и хореографическая основа текста, композиция, основные линии движений и связующие элементы) танца. Методы сбора данных «Танца с деревянными барабанами»: видеозапись ритуальных выступлений («反排村非遗传承表演队»), в частности фиксация церемониальных и обрядовых действий с последующим текстовым описанием и протоколированием видеосъемки ритуала, совершаемого во время праздника Гуцан (鼓藏节), анализ сценических адаптаций танца («反排村木鼓舞艺术团») и документирование телевизионных выступлений для СМИ.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы в разработке учебных программ по этнической хореографии для высших и средних специальных учебных заведений, а также при создании культурно-образовательных проектов, направленных на популяризацию народного танца среди молодежи. В том числе для культурно-просветительского досуга в рамках организации туристических мероприятий, демонстрирующих традиционное искусство народности мяо.

Обсуждение и результаты

История народа мяо наполнена миграциями и испытаниями. Несмотря на многочисленные трудности, он сохранял свою этническую идентичность и традиции через ритуалы, жертвоприношения и танцы. Как отмечает Гуань Яньбо в своей книге «История социальной жизни национальностей Юго-Западного Китая»: «Танцы народа мяо являются не только выражением религиозных ритуалов, но и способом передачи исторической памяти, объединяющей прошлое и настоящее» (管彦波, 2007, с. 47).

Согласно местным преданиям, «Танец с деревянными барабанами» появился более 1500 лет назад. Легенда гласит, что основателями деревни Фаньпай (反排村), расположенной в уезде Жунцзян (Цяньдуннань-Мяо-Дунский автономный округ, провинция Гуйчжоу, Китай), были принц Егу (夜鼓) и его супруга, которые

использовали удары по деревянным барабанам и танцы, чтобы сохранять память о племенной жизни. Это не противоречит исследованиям Гуань Яньбо о ритуальной и символической функции танцев Юго-Западного Китая: «Древние удары барабанов и движения танцев символизировали связь с предками и гармонией с природой» (管彦波, 2007, с. 53).

Эта традиция глубокой связи с родом через музыкальный звук барабанного удара бережно передавалась из поколения в поколение, сохраняя сакральный смысл, но постепенно адаптировалась к изменяющимся условиям. Сегодня «Танец с деревянными барабанами» (木鼓舞) включен в первый список нематериального культурного наследия Китая, став не только частью сценического искусства, но и важным символом этнической идентичности народа мяо (苗族).

Формирование «Танца с деревянными барабанами» деревни Фаньпай (反排) неразрывно связано с праздником Гуцан (鼓藏节) народности мяо. Этот праздник, проводимый раз в тринадцать лет и длящийся три года, является одним из важнейших ритуалов почитания предков. Гуцан посвящен поклонению предкам, молитвам о благоприятной погоде и богатом урожае, что отражает важность гармонии с природой в мировоззрении народа мяо.

Деревянный барабан (木鼓), являясь центральным атрибутом церемонии, символизирует духовность и верования народа. Барабаны изготавливаются из древесины клена, что подчеркивает их сакральное значение в культуре. Обладая прочностью и долговечностью, кленовая древесина обеспечивает глубокий резонирующий звук барабанов. В культуре мяо этот звук наделен священным характером восприятия, а его символизм внутренне сопряжен с жизненной силой, духами и предками. Согласно поверьям мяо, души предков связаны с деревянными барабанами и через ритуальные удары возрождаются их благословения. В составленных «Хрониках Тайцзяна» находим: «Священные удары барабана пробуждают связь между миром предков и потомков, объединяя поколения в духе единства» (台江县志, 1994, с. 102).

Соответственно, «Танец с деревянными барабанами» – это не просто танцевальный номер, а священный ритуал с глубоким культурным содержанием и символическим значением. Танец отражает мировоззрение народа мяо, основанное на почитании предков, племенном единстве и уважении к природе. Энергичные и четкие движения танца, а также его уникальный ритм демонстрируют богатый национальный колорит и художественное очарование (台江县志 [Хроники Тайцзяна], 1994). На документальном кадре, сделанном во время полевой экспедиции, исполнитель Ван Чжэньвэнь (万振文) рассказывает об истории танца деревни Фаньпай (反排村) (Фотография 1).

С течением времени и развитием общества «Танец с деревянными барабанами» претерпел значительные изменения как в форме, так и в функциях. Традиционно его исполняли только во время определенных ритуальных церемоний, таких как праздник Гуцан (鼓藏节), строго следуя унаследованным обычаям. Ритуалы были жестко регламентированы по месту и времени проведения (王克芬 [Ван Кэфэн], 1999, с. 250-255; 孙倩 [Сунь Цянь], 2015, с. 45-50).

Фотография 1. Ван Чжэньвэнь (万振文) – национальный преемник нематериального культурного наследия «Танца с деревянными барабанами» (木鼓舞).
Источник: 朱治奇 [Чжу Чжици], 2022-2023

Однако с углублением реформ, а также с процессами модернизации культурной жизни «Танец с деревянными барабанами» постепенно освободился от табу. Ранее он мог исполняться только по наступлению возраста двенадцати лет в *жертвенный праздник барабанов*, в остальное время исполнение танца считалось осквернением традиции; был запрет на участие женщин, поскольку считалось, что только мужчины могут передавать дух предков через барабан; доступ к барабану имели жрецы и старейшины; запрещалось исполнение танца вне деревни, т. к. предполагалось, что ритуальный танец теряет свою силу, если его увидят чужаки. В настоящее время «Танец с деревянными барабанами» уже не ограничивается праздниками

или религиозными церемониями. Он вышел на современные платформы своей адаптации: работа исполнителей в профессиональных танцевальных коллективах и труппах, улучшение артистических способностей и технических навыков танцовщиков, формирование гибкости, а также готовности этнических артистов к изменениям и адаптации новых танцевальных стилей и элементов движений, их интеграции в традиционную среду народной китайской хореографии, включая разнообразные сцены. Танец выполняет важную функцию по продвижению традиционной культуры мяо, популяризации народных развлекательных мероприятий, а также развитию туристической индустрии. На современных культурных фестивалях, спортивных мероприятиях и сценических представлениях «Танец с деревянными барабанами» привлекает множество зрителей своим уникальным художественным очарованием.

Начиная с 1950-х гг. распространение и влияние «Танца с деревянными барабанами» неуклонно расширялось. Народные артисты из деревни Фаньпай, такие как Чжан Вэньсянь (张文宪) и Тан Кайсюэ (唐开学), неоднократно приглашались для выступлений в Пекине, где с успехом представляли это уникальное танцевальное искусство. Их усилия способствовали продвижению танца на национальной китайской и международной сценах.

В 1991 г. «Танец с деревянными барабанами» стал частью крестьянской спартакиады. В 2006 г. он был включен в список нематериального культурного наследия Китая национального уровня (非物质文化遗产名录相关项目报告 [Доклад о проектах нематериального культурного наследия], 2006, с. 56-58), а в 2010 г. вошел в программу Азиатских игр в Китае (第16届亚洲运动会组委会报告 [Отчет Оргкомитета 16-х Азиатских игр], 2010, с. 78-80). Это включение в очередной раз подчеркивает его значение как важного символа этнической культуры.

Действительно, процесс усовершенствования глубоких религиозных и мифологических традиций малой этнической народности мяо прогрессирует с каждым годом. Исходя из динамики культурной политики Китая последних лет, Ань Чуньсюй анализирует важный методологический локус социального пространства «Танца с деревянными барабанами» как место встречи локального (регионального) и континентального восточноазиатского пространства: «Эти достижения <имеются в виду масштабные олимпиады и объект нематериального культурного наследия. – Н. Д., Чжу Чжици> значительно повысили известность танца, превратив его из локального народного искусства в представителя многообразия китайской культуры» (安春旭, 2018, с. 15).

Таким образом, танец, имеющий древние ритуальные корни стал не только символом культуры своего народа, но и мощным инструментом культурного обмена, позволяющим продемонстрировать богатство локальной традиции этнической группы мяо в объединении истории культурного института творчества с современным национальным пространством Китая.

Несмотря на то, что сценическое развитие «Танца с деревянными барабанами» принесло ему широкое общественное внимание и культурное признание, оно также породило и новые вызовы. Чрезмерное стремление к театрализации сопутствует стандартизации танцевальных форм и послаблению исконных характеристик, постепенно отдаляя танец от его культурных корней. Более того, распространение платных представлений привело к коммерциализации некоторых традиционных культурных ценностей. И это тоже подрывает изначальную историческую и ментальную ценность, глубокую сакральность танца.

Занимаясь вопросами музыкальной основы и костюма традиционных танцев мяо, а также исследуя влияние барабанных ритмов на их развитие, китайский исследователь Тан Цин (唐卿, 2018) подчеркивает несоизмеримо важную функцию преемственности между фольклорными и современными формами культур. Она пишет: «Эти изменения являются примером успешного сочетания традиции и инноваций, позволяющего танцу сохранять свою культурную уникальность и одновременно привлекать внимание современной аудитории» (唐卿 [Тан Цин], 2018, с. 18).

В настоящее время «Танец с деревянными барабанами» развивается в нескольких направлениях, включая педагогическую разработку танцевальных занятий для поддержания физической формы учащихся в школах, а также педагогические инновационные формы в рамках сценических художественных представлений студенческой аудитории, демонстрируя широкую адаптивность и непреходящую художественную привлекательность. Танцевальные коллективы деревни Фаньпай также постоянно совершенствуют и обогащают ритмопластические формы языка «Танца с деревянными барабанами», чтобы лучше соответствовать эстетическим потребностям и художественным ожиданиям современной аудитории. Благодаря комплексным усилиям танец не только обеспечивает новые пути для передачи культуры мяо, но и вносит весомый вклад в разнообразие и устойчивое развитие национального искусства.

Приступая к рассмотрению ключевых аспектов искусствоведческого анализа – *особенностей сложения стиля исполнения* «Танца с деревянными барабанами», – проведем разбор музыкального сопровождения, костюмов и атрибутов танца для создания объективной картины языка тела, его артикуляции и интонирования в пространстве.

«Танец с деревянными барабанами», являясь комплексной формой художественного выражения, сочетает в себе многообразие элементов музыки, костюмов и атрибутов. Акустический и орнаментальный фон лежат в основе эстетических особенностей танца, но на этом не локализуются. Язык выразительности тела является первой сигнальной линией, в которой сосредоточены исторический и созерцательный характеры связей мяо с миром природы, а также глубинный смысл содержания культурного наследия народности мяо. Костюмы и атрибуты танца оказывают ключевое влияние на стиль исполнения «Танца с деревянными барабанами». Определим несколько аспектов стиля танца во взаимосвязи костюмного комплекса и акустического фона – музыкального сопровождения барабанных ударов, формирующих традиционные исполнительские приемы.

Первый аспект. Традиционная бытовая одежда мяо (деревня Фаньпай) преимущественно черного цвета, что обусловлено густыми лесами и влажным климатом региона. Черный цвет в мужской одежде не только помогал маскироваться в джунглях, избегая нападений диких животных, но и отражал традиционное использование индиго в качестве красителя. Женские костюмы, напротив, отличаются многоцветностью: обычно это искусно вышитые плиссированные юбки и кофты с запахом, дополненные роскошными серебряными украшениями. Эти элементы не только подчеркивают художественную изысканность народности мяо, но и придают торжественность праздничным мероприятиям, символизируя богатство и благополучие.

Второй аспект. Во время исполнения «Танца с деревянными барабанами», проводимого в рамках праздничных церемоний, женские наряды украшаются серебряными подвесками на рукавах и воротниках. Эти украшения издают мелодичный звон при движении, усиливая как визуальный, так и звуковой эффект танца, подчеркивая уникальную звукоподражательную культуру тела в рамках импровизационного исполнительского стиля.

Третий аспект. В противоположность женскому ансамблю одежды, мужские костюмы более сдержанны, лаконичны и представляют собой комплекс из брюк, широкой рубахи и жилета синевато-зеленого цвета с поясом, отражая характер их труда, необыкновенную выносливость и боевой дух (Фотография 2).

Фотография 2. Учитель Ван Чжэньвэнь во время исполнения «Танца с деревянными барабанами» (2022).
Источник: 朱治奇 [Чжу Чжици], 2022-2023

Например, в части танца, называемой «Танец с мечами» (持剑舞), простой крой одежды мужчин-танцоров в сочетании с выразительными жестами и динамичными движениями создает образ героических предков народности мяо, преодолевающих трудности во время миграций. Такое гармоничное сочетание танцевальных костюмов и движений позволяет зрителям глубоко прочувствовать культурное послание и эмоциональное содержание, передаваемые выразительными средствами танца.

Четвертый аспект. Деревянный барабан является неотъемлемым атрибутом танца, но, в отличие от аналогичных танцев с ударными инструментами у других народностей Китая, его основная функция заключается в управлении всем действием танца, а не только в инструментальном аккомпанементе. Так, во время представления ведущий танцовщик управляет изменениями в построении и движениях других исполнителей, отбивая различные ударные ритмы. С ускорением ударов барабана движения танцоров становятся более стремительными и энергичными, что значительно усиливает координационные формы их выразительности и синхронность пластических действий в танце. Лао Биньсинь так проанализировала эстетическую связь ритма и движений в «Танце с деревянными барабанами»: «Движения танцоров синхронизируются с ритмом барабана, а элементы костюма усиливают визуальное восприятие танца, подчеркивая его эстетическую выразительность» (劳冰心, 2021, с. 128-129).

Переходя к анализу композиционной структуры «Танца с деревянными барабанами», следует выделить его строгую и упорядоченную форму.

Весь танцевальный процесс поделен на четыре основных этапа:

- 1) «пробуждение барабана» (唤鼓舞) – «Хуаньгуу»;
- 2) «встреча барабана» (迎鼓) – «Ингуу»;
- 3) «вход в зал» (入厅舞) (Фотография 3) – «Жутиньбу»;
- 4) «проводы барабана» (送鼓舞) – «Сунгуу».

Каждый этап символизирует важные аспекты социальной жизни и религиозных ритуалов народности мяо.

На этапе *пробуждения барабана* мяо верят, что в деревянном барабане покоятся души предков. В начале церемонии люди облачаются в праздничные наряды, берут подношения и выстраиваются в торжественную процессию, чтобы отправиться на священную гору. Гора – это сакральное место (закрытое территориальное пространство, доступ к которому возможен только во время ритуалов), где хранится барабан. Исполнители направляются на священную гору, чтобы пробудить души предков. Танцевально-пластическое выражение действия *пробуждения барабана* является не только зрелищным представлением, иллюстрирующим основной ход события, но и символическим воссозданием *ритуала общения* народа мяо со своим родом.

Фотография 3. «Танец с деревянными барабанами» народности мяо в деревне Фаньпай (танцевальный коллектив: «Фаньпайская труппа наследия нематериальной культуры», «反排村非遗传承表演队»; 2022).
Отрывок из композиционной формы «Жутингу» (入厅舞) – Церемониальный вход в зал.
Танец исполняется во время ритуального этапа «Жутанши» (入堂式) на празднике Гуцан.
Источник: 朱治奇 [Чжу Чжици], 2022-2023

Танцевальная картина, воплощающая драматургию этапа *встречи барабана*, происходит после определенной части ритуала, когда деревянный барабан торжественно приветствует души предков в деревне. В этой части танца жители деревни возвращаются по извилистым горным тропам, символически повторяя трудный путь миграции своих предков. Проанализируем характерные черты этой композиции:

- танцовщики движутся в строгом построении линий под мелодичные звуки народного музыкального инструмента *лушэна* (芦笙; язычковый духовой инструмент), периодически ударяя в барабан и возглашая ритуальные приветствия;
- исполнители выражают искреннее почтение возвращающимся душам предков. Сцена демонстрирует сакральность и тонкие черты ритуальности телодвижений, одновременно усиливая эмоциональное взаимодействие между исполнителями и зрителями.

На этапе *входа в зал* (入堂; в традиции мяо означает святилище предков) участники танцевальной группы торжественно помещают новоизготовленный деревянный барабан в специальный зал, исполняя праздничное танцевальное приветствие. В этой части танца движения плавно меняются в соответствии с изменениями ритма барабана. Для композиционного построения характерен постепенный переход ритмического развития: от спокойного и величественного начала к более энергичному и живому действию. Все участники танцевального процесса выражают несдерживаемую и нарастающую радость, которая связана с «вселением предков в новый дом», от лица всех жителей деревни, тем самым символизируя их эмоциональное единение и благодарность.

Заключительный этап – *проводы барабана* – венчает завершение всего действия церемонии. Жители деревни благоговейно сопровождают деревянный барабан обратно на священное место – на гору, – завершая четырехлестный цикл поклонения предкам. Этот этап символизирует окончание ритуального процесса и прощание с душами предков, которые, согласно верованиям, возвращаются в свои священные обиталища. Танцоры исполняют ритуальные пластические позы и телодвижения, наполненные уважением и благодарностью к своему семейному роду. Церемония *проводов барабана* сопровождается под звуки *лушэна*.

Весь танцевальный процесс наполнен глубоким символическим смыслом, ярко демонстрирующим верования и уклад жизни народа мяо. Этнограф Чэнь Чжэнфу, изучающий танец с точки зрения антропологии ритуала, а также его неразрывной связи с верованиями и общественными традициями, подчеркивает: «Каждое движение в танце связано с древними ритуалами и отражает уникальное понимание народа мяо о взаимодействии между предками и их потомками» (陈正府, 2020, с. 45).

Проанализируем особенности *ритмической структуры* «Танца с деревянными барабанами», которая является уникальной по своим эстетическим свойствам и характеризуется *пятью основными видами танцевальных движений*: *шунь* (顺; плавное движение), *гуай* (拐; поворот) (Фотография 4), *чжань* (颤; дрожание), *шуй* (甩; взмах) и *фань* (翻; переворот). Эти ритмические и кинетические элементы тесно связаны с природной средой деревни Фаньпай и образом жизни народности мяо.

Шунь является базовым ритмическим элементом, имитирующим движения при лазании, что привело к формированию характерной манеры двигать руками и ногами одной стороны тела одновременно. В танце этот ритм используется для изображения позы карабкающегося, символизируя трудности жизни народа мяо в горной местности.

Ритмическая основа *гуай* проявляется во вращательном движении коленного сустава внутрь. Гибкие движения ног имитируют походку людей мяо на неровной местности, придавая танцу живость и динамичность. Танцоры исполняют непрерывные повороты ног для усиления динамики танца, воплощая естественную жизненную силу и энергию.

Фотография 4. Фрагмент исполнения основных ритмических элементов «Танца с деревянными барабанами». Сценическая интерпретация ритма гуай (拐).

Выступление для телеканала «Отражение миграционной памяти» 黔东南州电视台.

Коллектив: «Фаньпайская художественная труппа танца с деревянными барабанами» («反排村木鼓舞艺术团»; 2022).

Источник: 朱治奇 [Чжу Чжици], 2022-2023

Чжань – наиболее яркий по своей ритмической структуре элемент движения в «Танце с деревянными барабанами», выражающийся в легком дрожании всего тела, которое в основном исходит от колен. Этот ритм имитирует движения людей мяо при ходьбе с коромыслом и демонстрирует виртуозное владение танцорами пластической техникой вибрации ритма.

Есть особенности исполнения ритмической композиции, когда элементы движения *шуай* могут объединяться с *чжань*. Такое сочетание выражается в одновременных движениях верхней и нижней частей тела. Например, в то время как руки совершают размашистые взмахи, талия и бедра танцора проделывают вращения. Манера танца обретает большую выразительность при такой неоднородной структуре ритмической композиции и пластической телесной форме, усиливая эмоциональное впечатление как среди ее участников, так и среди зрительской аудитории.

Фань – один из характерных элементов образно-ритмической структуры танца. Обычно выполняется посредством стремительного вращения и мощных переворотов (перекидывания) тела. Ритмически изменяемые основы движения придают танцу многогранность, наполняют его мощной художественной выразительностью, духом творчества и эмоциональной силой. Нельзя не согласиться с эстетической оценкой Ян Цзин, изучающей музыкальную структуру танца и акцентирующей внимание на особенностях ритмической организации барабанных ударов: «Эти ритмические переходы усиливают драматический эффект танца, делая его более выразительным и эмоционально насыщенным» (杨静, 2019, с. 45-46). В таких частях танца, как *танец топтания насекомых*, исполнители используют технику быстрых переворотов как смыслодержательный образ пластической темы для выражения благоговения народа мяо перед природой и жизнью. Этот уникальный выразительный компонент ритмической структуры создает сильное визуальное впечатление, придавая танцу особую зрелищность и отличает его от танцев с барабанами других культур народов мира.

Здесь необходимо пояснить, почему так важно осознавать свойства отдельно взятого феномена (конкретно в этой работе «Танец с деревянными барабанами» на основе региональной специфики малой народности мяо) в исторических масштабах танцевальной культуры евразийского континента. Это обстоятельство позволяет не только выделить идентичность, но и провести искусствоведческое измерение культурно-социальных и художественных процессов в контексте разнообразных этнотанцевальных пространств творчества. В частности, в современном российском искусствоведении предлагается концепт изучения мировой истории танца как *языка пластических кодов*, который определяет критерии художественной (естественное/механическое) и творческой (а не автоматической) составляющей во взаимодействии тела, движения и сознания (Догорова, 2024b). Этот аспект лежит в основе архитектурного конструирования культурно-эстетической среды определенного этноса, а также деятельностного и ментального пространствопонимания языковой формы танца, что также важно учитывать в основах прикладной теории традиционного народного танцевального искусства. Наконец, действуя в границах понимания мышления во времени и пространстве, которые тесно связаны «с физиологическим и эстетическим движением мысли» в танце, можно полагать, что феномен «Танца с деревянными барабанами» обладает своей собственной «экологической памятью» (духовная, созерцательная, историческая, ментальная, генетическая), которая являет собой руководство и механизм действия мышления» в творческих системах фольклора (Догорова, 2024b, с. 173-174).

Исследуем ритмические структуры барабанных ударов в создании уникального языка драматургии и композиции изобразительно-выразительной эстетики стиля танца. Ритм ударов барабана является душой всего танцевального представления, не только определяя изменения темпа частей, но и направляя эмоциональное

выражение танцовщиков. Он состоит из пяти композиционных частей: «Танец выхода» (出场舞), «Танец с мечами» (刀剑舞), «Танец топтания насекомых» (踩蝶舞), «Танец посева» (播种舞) и «Танец сбора урожая» (收获舞). Ритм барабанных ударов по своей драматургии уникален для каждой части.

В «Танце выхода» ритм барабана относительно размеренный, он символизирует осмотрительность народа мяо при отправлении в путь. В «Танце с мечами» ритм драматургически усиливается, становится более стремительным и напряженным. Он выражает боевую силу и дух первопроходцев в процессе миграции. Ритм «Танца топтания насекомых» можно охарактеризовать как нерегулярный. Замысел ритмической структуры восходит к имитированию природных звуков (шум ветра, акустика окружающего мира с его органическими формами жизни: растения, лес, птицы, насекомые и др.), совершаемых во время жертвоприношений (向娟 [Сян Цзюань], 2010, с. 86-87). Этот ударный ритм танца неразрывно связан с шаманскими ритуалами и глубоким почитанием предков.

Ритм барабана в «Танце посева» и «Танце сбора урожая» жизнеутверждающий и радостный. Танцоры выражают тяжесть труда и радость от сбора урожая через быстрые энергичные шаги и свободные размашистые движения рук. Так, в «Танце сбора урожая» постепенное ускорение ритма ударов барабана приводит к интенсивности исполнения ритмопластических движений и телоположений в пространстве танцовщиков. Они живо изображают сцены праздника урожая, тогда как язык их пластики построен на последовательном исполнении серии прыжков с широкими взмахами рук.

Обоснуем структуру изобразительно-выразительных элементов при построении ритмических композиций.

- «Выход на сцену» (出场舞) – стабильный размеренный ритм символизирует приход духов предков и начало ритуала.
- «Танец мечей» (亮刀舞) – быстрый резкий ритм отражает воинственный дух народа мяо.
- «Танец топтания насекомых» (踩蝶舞) – нерегулярные удары барабана имитируют звуки природы, создавая мистическую атмосферу.
- «Танец посева» (播种舞) – барабанный ритм плавно ускоряется, символизируя процесс земледелия.
- «Танец сбора урожая» (收获舞) – динамичный и праздничный ритм, выражающий благодарность за богатый урожай.

Как видно из приведенного анализа ритмической и композиционной структур барабанного исполнения, они образуют не только инструментальную функцию музыкального сопровождения, но и влияют на ключевые принципы хореографической драматургии танцевального высказывания. В первой четверти XXI в. современные методы передачи традиций также уделяют особое внимание внедрению аутентичных танцевальных ритмов и культурного содержания в учебный процесс. Включение культурного содержания танцев в систему общего среднего образования, среднего специального и высшего профессионального хореографического обучения помогает исполнителям осваивать историю и способствует более грамотному пониманию духовной связи с традициями. В частности, с учетом возрастных особенностей, а также личного и профессионального становления учащихся, укорененный в традиционном этническом самосознании культурный опыт танцев способен объяснить функциональность эмоциональных состояний и художественных впечатлений, заложенных в выразительности танцевальных линий, рисунках и композиции определенных движений. Например, при обучении движению *шунь* не следует чрезмерно стремиться к стандартизации движения, а лучше дать возможность учащимся поимпровизировать и прочувствовать именно составляющий культурный фон танца и символическое значение каждого отдельного движения как знака, тем самым способствуя развитию интереса к национальному танцу и фольклорным формам, а также совершенствованию углубленного изучения устно-поэтического творчества.

Обучение в средней школе может дополнительно расширить предметный цикл занятий, включая рассказы об истории и культурном значении «Танца с деревянными барабанами», тем самым пробуждая любознательность и энтузиазм в учащихся. Например, объяснение связи танца с миграцией народа мяо поможет учащимся ощутить глубокие культурно-исторические корни и ментальные связи с этой этнической группой, а также установить гармоничное интегрирование общеобразовательных задач с практикой танцевального процесса. Таким образом, комплексный подход к обучению этнической культуре и традициям не только повышает интерес к хореографическим занятиям по китайскому народному танцу, но и формирует способность к сохранению и развитию традиционного фольклорного искусства и этнического танцевального творчества, в частности.

В настоящее время «Танец с деревянными барабанами» стал репрезентативным символом культуры народности мяо, привлекая зрителей со всего мира. Это обусловлено не только его художественной ценностью и зрелищностью, но и региональными аспектами, что также не снимает степени ответственности за развитие художественно-образовательных программ перед учреждениями высшего профессионального образования Китая в сфере хореографии. Ведь с развитием коммерциализации художественная ценность и границы культурного содержания танца постепенно размываются.

Так, в провинции Гуйчжоу трансформация «Танца с деревянными барабанами» из традиционного обрядового ритуала в современное туристическое развлечение порождает новые вызовы. В условиях модернизации и секуляризации сохранение «Танца с деревянными барабанами» требует внедрения инноваций, которые, прежде всего, позволят сохранить его аутентичность. Это необходимо для предотвращения утраты изначальной культурной глубины и символического значения танца. Отмечая неоднозначность современных вмешательств в историко-культурный ход развития танцевального искусства и его адаптации в условиях современного общества, Су Сяохун подчеркивает: «Передача и развитие танца с деревянными барабанами возможны только при условии уважения его культурных корней и глубинного понимания его этнической и художественной ценности» (苏晓红, 2009, с. 15-16).

Таким образом, трансформация социальной функции привела к притоку исполнителей и увеличению площадок проведения «Танца с деревянными барабанами», однако не без их диверсификации. Артисты и студенты из разных уголков страны приезжают, чтобы изучать и исследовать танец с деревянными барабанами, что способствует его популяризации и культурной передаче. Однако крайне важно сохранять национальные особенности и эстетический стиль танца, избегая чрезмерной адаптации, приводящей к утрате оригинальных характеристик.

Учитывая социокультурную динамику современного общества, У Пин, Лю Вэньян и Тянь Лин справедливо отмечают: «Использование традиционных танцевальных форм в современных социальных и фитнес-программах способствует не только физическому оздоровлению, но и популяризации культурного наследия» (吴萍, 刘文燕, 田玲, 2009, с. 35). Соответственно, чтобы сделать «Танец с деревянными барабанами» народности мяо актуальным и более динамичным, необходимо интегрировать в него новые культурно-антропологические и хореографические элементы, сохраняя при этом основы традиционного танца. Это позволит отразить жизнь и духовные стремления народа мяо в новую эпоху без разрыва с древними корнями традиций. В частности, можно придать танцу новый смысл, выражая стремление современных мяо к поэтизации норм обрядов, истории и культуры, гармонизации опыта жизни в целом, что также способствует осмыслению этнического танца в контексте системы танцевального искусства и таких ее важных разделов, как теория и практика хореографической педагогики. Поскольку обозначенный здесь методологический момент «не порывает, а продолжает работать именно с архитектурой образа движения и живописно-музыкальной тканью создания движения» (Догорова, 2024b, с. 172), это стремление и можно считать культурным мостом диалога между традицией и моделями инновационного построения пространства творчества в танце.

Одной из возможных стратегий высшего и среднего художественного образования в сфере танцевального творчества является сочетание хореографических выступлений с культурным просвещением. Например, способствуя углублению процесса и культурной передачи знаний, перед сценическим представлением можно давать краткое введение в историю танца в сочетании с использованием мультимедиа ресурсов и аутентичным воспроизведением его основных тем. Кроме этого, можно включать интерактивные программы, такие как приглашение зрителей поучаствовать в создании простых танцевальных этюдов, композиций или тематических зарисовок танца, режиссируя и выделяя при этом основные фольклорные, сценические (программные элементы) или бытовые (повседневные) плясовые мотивы движений. Визуальные техники восприятия и перформативный характер построения танцевального действия не только усилят событийность и вовлеченность аудитории в танце, но и помогут точнее понять выразительные основы древней исполнительской культуры мяо. А преподавателям и студентам это позволит создать более доступный ряд функций, упрощающих работу с учебным материалом, составлением и конспектированием танцевального текста.

Обращаясь к трудам исследователя Ли Цзянь по изучению региональных аспектов танцевального фольклора, а также возможности применения полученных результатов в системе высшего и среднего профессионального хореографического обучения, необходимо подчеркнуть: «Сохранение региональных танцев требует не только уважения их природной формы, но и поиска путей их адаптации к современности без утраты их культурного содержания» (李坚, 2010, с. 31). Это означает, что в образовательные танцевальные программы высшего хореографического образования возможно включение академического практического опыта в сочетании с полевыми исследованиями, позволяющими студентам лично пережить «экологическую информативность» своих предков и прочувствовать культурную атмосферу памяти изобразительно-выразительными средствами. Включение традиционных костюмов, атрибутов и праздничных сцен «Танца с деревянными барабанами» в учебно-образовательный процесс способно повысить функции осознания культурного наследия и глубокой этнической идентичности, делая аутентичный материал танца актуальным и преемственным в рамках профессиональной компетенции современного хореографического искусства.

Таким образом, сохраняя традиции и продвигая культурное наследие через обучение и сценические инновации, можно обеспечить «Танцу с деревянными барабанами» новую жизненную силу в XXI в. С одной стороны, этот этнический танец сможет оставаться символом культуры народности мяо, а с другой – сохранять ее уникальную функциональность и историческое значение в рамках современной евразийской цивилизации.

Заключение

Исходя из поставленных задач исследования – определения специфичности исторического происхождения, эстетических форм исполнения и современных линий развития «Танца с деревянными барабанами» народности мяо, – сделаны следующие выводы:

Во-первых, «Танец с деревянными барабанами» берет свое начало в ритуальных церемониях народности мяо, отражая глубокое почтение к природе, предкам и важность племенного единства. Его ритуальная функция не только является ключевым символом культурной идентичности мяо, но и демонстрирует духовные и культурные устремления древнего общества, которые преломились и нашли выражение в современной культуре и системах творчества мяо.

Во-вторых, помимо структурирования танца, ритм ударов барабана в исследуемом нами «Танце с деревянными барабанами» играет не только музыкальную, но и драматургическую, и художественно-выразительную роли. Он оказывает непосредственное влияние на функциональность исполнения: структурирует хореографию, определяет динамику движений, задает ритуальный и эмоциональный контекст исполнения:

- *плавные удары барабана* – сопровождаются мягкими, текучими движениями («шунь»; 顺);
- *резкие удары* – усиливают акцентированные движения, такие как резкие повороты («гуай»; 拐) и взмахи рук («шуай»; 甩);
- *дрожащие удары* – сопровождают вибрационные движения корпуса («чжань»; 颤), подчеркивая экстатический характер ритуала;
- *частые удары* – поддерживают интенсивные прыжки и перевороты («фань»; 翻), создавая ощущение динамики.

Таким образом, ритмическая организация барабанных ударов становится самостоятельным выразительным средством, формирующим эстетическую уникальность «Танца с деревянными барабанами». Танцевальные элементы и характер движений, заложенный в ритмической основе ударов, содержат глубокий ментальный, эмоциональный и художественный посыл. Отобразив динамичный образ жизни народа мяо, свойства и характер движений являются основным строительным материалом ритмопластического действия, а также фундаментом для выразительного языка тела в танце.

В-третьих, сохранение и инновации в современном развитии танца происходят через трансформацию ритуального искусства в сценическое представление. Зачастую не остается в стороне и элемент туристической индустрии. Чтобы избежать утраты его традиционных ценностей, важно сочетать инновационные формы исполнения с сохранением традиционных элементов. Включение танца в образовательные программы и культурное просвещение способно вдохнуть новую жизнь в развитие «Танца с деревянными барабанами».

В качестве перспектив дальнейшего исследования заявленной проблематики можно сказать следующее: будучи важным культурным наследием народа мяо, «Танец с деревянными барабанами» нуждается как в глубоком осмыслении и сохранении традиций, так и в разработке новых подходов для его передачи и совершенствования. В этой связи, перспективы дальнейшего изучения могут быть направлены на многоуровневое познание других традиционных фольклорных и сценических форм танцев народности мяо с учетом их региональной специфики, этнокультурной активности и значимости. В первой четверти XXI столетия становится особенно важно изучение роли этнических танцев в международных культурных обменах, в том числе с позиции разработки междисциплинарного искусствоведческого подхода к изучению и сохранению нематериального культурного наследия через инновационные методы.

Источники | References

1. Догорова Н. А. Антропологические интерпретации в основах мышления и языка телесности в танце // Теория и история искусства / гл. ред. А. П. Лободанов. М.: Издательство «БОС», 2024а. Вып. 1-2.
2. Догорова Н. А. «Мышление и танец» языковой пластический код в основе становления теории предмета хореографии // Новоселов К. А., Сирина С. Н., Пугач В. А. и др. Психолого-педагогические вопросы современного образования: монография. Чебоксары: ИД «Среда», 2024б.
3. 安春旭. 浅谈中国苗族鼓舞文化 // 黄河之声. 2018. № 4 (Ань Чуньсюй). Краткое обсуждение культуры барабанного танца народности мяо в Китае // Голос Хуанхэ. 2018. № 4).
4. 王克芬. 中国舞蹈史. 北京: 艺术与文化出版社, 1999 (Ван Кэфэн. История китайского танца. Пекин: Издательство искусства и культуры, 1999).
5. 管彦波. 中国西南民族社会生活史. 北京: 中国社会科学出版社, 2007 (Гуань Яньбо. История социальной жизни национальностей Юго-Западного Китая. Пекин: Издательство китайской социальной жизни, 2007).
6. 劳炳杏. 探究如何从苗舞踩鼓的律动中看服饰对舞蹈的影响 // 名家名作. 2021. № 8 (Лао Биньсинь. Исследование влияния одежды на танцы через ритмику движения в танце мяо // Известные авторы и произведения. 2021. № 8).
7. 李坚. 区域性民族舞蹈遗存的原生态文化特性 // 学术探索. 2010. № 10 (Ли Цзянь. Этнокультурные особенности региональных народных танцев в их природной форме // Академические исследования. 2010. № 10).
8. 苏晓红. 黔东南反排木鼓舞的文化遗产与发展路向 // 贵州大学学报 (艺术版). 2009. № 2 (Су Сяохун. Передача и развитие культурных традиций танца с деревянным барабаном в Цяньдуннани // Журнал Гуйчжоуского университета (искусствоведческий выпуск). 2009. № 2).
9. 孙倩. 祭祀仪式与苗族鼓藏节的舞蹈文化 // 民族艺术. 2015. № 4 (Сунь Цянь. Жертвенные обряды и танцевальная культура фестиваля Гуцан у народа Мяо // Этническое искусство. 2015. № 4).
10. 向娟. 浅谈苗族反排木鼓舞与民俗文化的联系 // 佳木斯教育学院学报. 2010. № 1 (Сян Цзяюань. Краткое обсуждение связи танца с деревянным барабаном народа мяо и народной культуры // Журнал педагогического института Цзямусы. 2010. № 1).
11. 唐卿. 台江县反排村苗族芦笙文化变迁研究 / 贵州民族大学. 贵阳, 2018 (Тан Цин. Исследование изменений культуры лушэн народности мяо в деревне Фаньпай уезда Тайцзян / Университет национальностей Гуйчжоу. Гуйян, 2018).
12. 吴萍, 刘文燕, 田玲. 唐丽香苗族反排木鼓舞健身操的创编研究 // 凯里学院学报. 2009. № 5 (У Пин, Лю Вэньян, Тянь Лин. Исследование создания фитнес-программы на основе танца с деревянным барабаном народа мяо в интерпретации Тан Лисян // Журнал Кайлийского университета. 2009. № 5).
13. 庄晓东. 文化传播论 // 云南艺术学院学报. 2002. № 14 (4) (Чжуан Сяодун. Теория культурной коммуникации // Журнал Юньнаньской академии искусств. 2002. № 14 (4)).

14. 陈正府. 反排苗族木鼓舞的仪式过程与象征表述 – 以舞蹈人类学为视角 // 贵州民族研究. 2020. № 3 (Чэнь Чжэнфу. Ритуальный процесс и символическое выражение танца с деревянными барабанами народности мяо в Фаньпай с точки зрения танцевальной антропологии // Исследования национальностей Гуйчжоу. 2020. № 3).
15. 杨静. 反排木鼓舞乐文化研究 / 贵州师范大学. 贵阳, 2019 (Ян Цзин. Исследование музыкальной культуры танца с деревянными барабанами Фаньпай / Педагогический университет Гуйчжоу. Гуйян, 2019).

Информация об авторах | Author information

RU

Догорова Надежда Александровна¹, д. иск., доц.
Чжу Чжици²

^{1,2} Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

EN

Nadezhda Alexandrovna Dogorova¹, Dr
Zhiqi Zhu²

^{1,2} Lomonosov Moscow State University

^{1,2} info@artsmsu.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 01.02.2025; опубликовано online (published online): 14.03.2025.

Ключевые слова (keywords): народность мяо (Южный Китай); танец с деревянными барабанами (木鼓舞); стиль исполнения танца; танцевальная традиция; Miao people (Southern China); dance with wooden drums; style of dance performance; dance tradition.