

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.14211115

ЧАТОДЖЯН Мария Сергеевнанезависимый исследователь,
Россия, г. Абинск

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ (АРМЯНСКИХ)

Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимодействия традиционных, инновационных подходов в современной интерпретации армянских народных танцев. В условиях глобализации, нарастающего культурного обмена народные танцы Армении претерпевают изменения, что ставит перед исследователями задачу изучения сохраненных элементов, новаторских адаптаций. Основная цель работы заключается в выявлении способов интеграции современных техник, стилей в структуру традиционного танца, анализе их влияния на национальную идентичность. Исследование ориентировано на понимание, как инновации, такие как цифровизация, межкультурное взаимодействие, новые хореографические формы, могут способствовать сохранению культурного наследия или, напротив, представлять угрозу для его аутентичности.

Методологически работа основывается на междисциплинарном подходе, включающем сравнительный анализ образцов танцевальных форм на основе видеозаписей, полевых исследований, интервью с современными хореографами, участниками танцевальных коллективов, анализе архивных материалов. Это позволяет определить ключевые элементы традиционных танцев, которые остаются неизменными, выделить инновационные модификации. Они расширяют выразительные возможности танцевальной формы, при этом сохраняют её идентификационное значение.

Результаты исследования показывают, что инновации в танцевальном искусстве, включая интеграцию современных хореографических техник, использование цифровых технологий, играют двойственную роль. С одной стороны, они способствуют популяризации, актуализации народных танцев среди молодого поколения, привлекают внимание к культурному наследию; с другой – могут размывать этнокультурные коды, создают новые культурные гибриды. В заключение отмечается, что сочетание традиционных, инновационных подходов может стать эффективным средством для поддержания интереса к национальному танцевальному искусству, его сохранению в условиях интенсивного культурного обмена.

Данная статья будет полезна культурологам, этнографам, исследователям народного искусства, хореографам, педагогам, работающим с национальными танцами. Она представляет интерес для специалистов по культурной политике, которым важно понимать механизмы сохранения, трансформации национальной идентичности в условиях глобализации.

Ключевые слова: армянские народные танцы, культурное наследие, инновации в хореографии, традиция и модернизация, сохранение идентичности, этнокультурные исследования, культурная политика, глобализация.

Введение

Армянские народные танцы представляют собой многослойный феномен, в котором культурное наследие выражается через уникальную

хореографию, насыщенную символизмом и этнокультурными особенностями. Танцевальные формы, сложившиеся под воздействием исторических процессов и религиозных обрядов,

служат не только средством передачи информации о прошлом, но и выражают коллективное бессознательное, закрепленное в движении и ритме. Современная хореография сталкивается с необходимостью сохранить эти исконные черты, внедряя при этом современные хореографические и технические инновации, отвечающие глобальным тенденциям.

Народные танцы Армении подвергались влиянию исторических, религиозных, социальных изменений, однако сохраняли базовые структурные элементы, что обеспечивало их узнаваемость для общины. В условиях глобализации, интенсификации культурного обмена современная интерпретация народного танца сталкивается с необходимостью переосмысления традиций для адаптации к новым условиям, запросам общества.

Актуальность исследования обусловлена растущей популярностью армянских народных танцев на международной сцене, увеличением интереса со стороны различных слоев общества. Молодежь все активнее вовлекается в национальное культурное наследие. Введение инновационных элементов, таких как современные хореографические техники, цифровые технологии, способствует поддержанию актуальности народного танца, позволяет расширить его аудиторию, однако это приводит к изменению, а порой и утрате аутентичных элементов. Вопрос о том, в какой степени новые формы выражения способны сохранить культурную идентичность народного танца, остается открытым, вызывает активные дискуссии в научных кругах. Таким образом, изучение процесса взаимодействия традиционных, современных подходов в народных танцах представляет собой исследовательскую задачу, направленную на глубокое понимание механизмов сохранения, адаптации культурного наследия в условиях интенсивного влияния глобализации.

Целью данной работы является анализ, систематизация инновационных процессов, оказывающих влияние на современную интерпретацию армянских народных танцев, а также исследование их роли в сохранении, трансформации национальной идентичности.

Материалы и методы

В рамках работы использовались различные методы для всестороннего изучения взаимодействия традиций, инноваций в армянских народных танцах. Основной методологический подход включал сравнительный анализ

традиционных танцевальных форм, современных интерпретаций, что позволило выявить изменения в структуре, стилистике танца. Также применялись методы контент-анализа, культурологического анализа, которые способствовали выявлению символических значений, культурных черт, сохраняющихся в танцах, несмотря на инновационные адаптации.

Шен М. Э., Каплан Б. [1, с. 85-99] анализируют армянскую музыку региона Диарбекир, подчеркивая ее роль как культурного выражения в армянской общине. Авторы исследуют, как музыка способствует сохранению национальной самобытности, передавая особенности этнического звучания через культурные образы.

Аджемян М. И., Петрова Ю. А. [2, с. 102-106] сосредотачиваются на культурно-религиозных традициях армянского народа, исследуя их влияние на формирование идентичности. Они показывают, что религиозные обычаи, культурные символы служат связующим звеном между поколениями, способствуя сохранению исторической памяти, духовных ценностей, формируя армянское самосознание.

Чолахян А. В. [3, с. 396-406] рассматривает проблемы сохранения национальной идентичности армян. Автор указывает, что, несмотря на современные вызовы ассимиляции, армяне региона поддерживают культурные, этнические обычаи, организуя культурные мероприятия, фестивали. Это укрепляет связь с исторической родиной, поддерживает этническое единство.

Портнова Т. В. [4] изучает взаимосвязь фольклора, хореографии как формы культурного диалога, раскрывая, как танец может быть инструментом межкультурного обмена. В ее работе подчеркивается, что хореографические традиции армянского народа, наряду с другими культурными элементами, формируют общенациональное культурное пространство.

Андреева Ю. О. [5, с. 735-750] акцентирует внимание на армянских этнических танцах, подчеркивая их как способ сохранения культурного наследия. По мнению автора, традиционные танцы передают уникальные черты армянской культуры, способствуя поддержанию этнической идентичности в условиях глобализации.

В качестве источников, использованных для рассмотрения данной темы с практической стороны, были использованы интернет-платформы move2armenia.am, в которой была

размещена публикация, касающаяся армянских национальных танцев [6], а также на платформе www.moscow-djigit.ru, была опубликована статья, по теме особенности армянских народных танцев [7]. Оба источника отмечают, что танцы отражают культурное наследие, служат важным элементом самовыражения армянского народа.

Таким образом, представленные работы выделяют важность армянской культуры, традиций, особенно танцев, музыки, как основополагающих элементов в сохранении этнической идентичности, культурной преемственности.

Результаты и обсуждения

Армянские народные танцы – богатейший пласт культурного наследия, включающий разнообразнейшие формы, такие как шорор, ишханац пар, лорке, тамзара, хет у арач, ростам бази, шавали, ярхушта, карно кочари, попури. Каждая разновидность уникальна, отражает традиции, сложившиеся в определенных местностях и эпохах.

Значительное место занимают ритуальные танцы, уходящие корнями в древние обряды, символизирующие взаимодействие человека с божественными силами. Эти сакральные действия наполнялись глубоким смыслом: круговые фигуры отражали идею вечности, а шаги вправо символизировали жизнь и изобилие, гармонию с природными циклами.

Свадебные танцы сопровождают различные этапы брачных ритуалов. К ним относятся торжественные выступления невесты, танец све крови при встрече молодоженов, круговой танец молодых с родителями. Они олицетворяют не только радость объединения, но и прощание с девичьей жизнью, символизируя начало нового жизненного этапа.

Военные танцы направлены на пробуждение боевого духа, подготовку к сражениям. Они включают движения, имитирующие атаку и отступление, выражая готовность к противостоянию. Эти танцы сопровождали солдат как при прощании с родными, так и в момент празднования победы.

Обрядовые танцы играют роль в народных праздниках, свадьбах, похоронах, других церемониях, отражая цикличность жизни, быта армянского общества. Бытовые танцы воплощают сцены повседневной жизни, такие как охота, сбор урожая, работа с шерстью, изображая обычаи через подражание движениям животных, птиц. В театрализованных представлениях передавалась память об общине, героях,

предках, часто с использованием магических символов для плодородия, успеха в охоте или рыболовстве.

Структура танцев варьируется в зависимости от количества участников. Групповые танцы требуют слаженности, мастерства, сольные подчеркивают выразительность танцора, часто представляя женские образы. Дуэты, коллективные танцы дают возможность каждому исполнителю выразить связь с коллективом через единство ритма и движений.

То есть армянские танцы – не просто форма искусства, но и ключ к пониманию души народа, его истории, мировосприятия, глубинных традиций, передаваемых из поколения в поколение [5, с. 735-750]. Исторически танцы имели утилитарную функцию, тесно связанную с земледельческими и религиозными обрядами, что сформировало их структуру, лексическую систему движений. Эти танцы отражали концепты космического порядка, цикличности природных процессов, создавая хореографический ландшафт, подчиненный символике земли, воды. В традиционной практике танцы нередко сопровождалась ритуальными песнопениями, где ритм, интонация выполняли магическую функцию для обеспечения благополучия общины.

Танцевальные формы, такие как копан, шаорот и юзуш, представляли собой коллективные выражения, где каждый участник исполнял свою роль в рамках более широкой, взаимосвязанной системы. Эти формы отличались строгой ритмической структурой, ограничивающей импровизацию, подчеркивающей связь между индивидуальным, коллективным телесным опытом. Такие элементы особенно интересны современным хореографам, стремящимся сохранить культурный код, адаптируя его к новым контекстам.

Эчмиадзин – древний ритуальный танец, возникший в языческом культе бога солнца, исполнявшийся в области Карин. Танцующие образовывали круг, символизирующий небесное светило. Движение по кругу олицетворяло солнечный цикл, а двенадцать чередующихся шагов – зодиакальные знаки и природные силы. С приходом христианства танец получил название «Эчмиадзин» в честь первой христианской церкви в Армении. Шаги стали обозначать апостолов, сохраняя сакральный смысл поклонения в христианском контексте.

Попури – обрядовый танец, целью которого было изгнание злых духов и укрепление

духа общины. Исполнение сопровождалось громкими хлопками и ритмичным топотом, символизируя мужество и единство. Круг, в котором стояли танцующие, воплощал сплоченность и стойкость – качества, важные для народа, стремившегося отразить свою устойчивость и защиту от внешних угроз.

Кочари – один из самых известных армянских танцев, в основе которого лежит культ барана («коч»). С прыжками и выпадами танцоры изображали бодание животного, что символизировало боевой дух. В одних регионах танец исполнялся воинами перед битвой, в других – символизировал плодородие и возрождение. В 1945 году его исполнили армянские солдаты у стен Рейхстага, и с тех пор он получил символическое значение как танец победы. В 2017 году Кочари вошёл в список нематериального

культурного наследия ЮНЕСКО, подчеркивая его значение для мировой культуры.

Берд – танец, выросший из традиционной армянской игры «Гмбетахаг» («игра в купол»), в ходе которой танцоры строили «башню», стоя друг у друга на плечах. Позднее игра приобрела новую форму – военный танец «Берд», олицетворяющий крепость. Мужчины изображали строительство оборонительной стены, символизируя непоколебимость духа.

Ярхушта – древний танец воинов, появившийся в Сасуне. Его исполняли перед сражениями, чтобы поднять боевой дух участников. В динамичных движениях танцоры хлопали в ладони, создавая звуки, напоминающие бой, подчеркивая готовность к предстоящей схватке (рис. 1).

Рис. 1. Танец ярхушта

Женские танцы Армении отличаются утонченностью и плавностью. Примером является Узундара – свадебный танец невесты из Арцаха, исполненный сдержанными движениями рук, символизирующими прощание с родным

домом. Шавали – танец свекрови, исполняемый на свадьбах, создает атмосферу семейного единства, погружая в традиции семейного круга (рис. 2).

Рис. 2. Танец шавали

С середины XX века армянские танцы стали изменяться, сохраняя сакральный смысл. Современные ансамбли, такие как «Барекамутюн» и «Карин», активно популяризируют народные танцы, организуя открытые мастер-классы, чтобы каждый желающий мог прикоснуться к культуре Армении. Вдохновляющим примером стал проект «Ари пари «Кочари», объединивший армянскую диаспору по всему миру и превративший исполнение этого танца в ежегодный флешмоб [6].

Для выступлений в танцевальных представлениях подбирались наряды, акцентирующие эстетические и символические черты (рис. 3). Основу составляли нижние штаны и рубахи, однако в восточно-армянских регионах женский костюм включал халав, подчеркивающий изящество и статус носительницы. Красный шелк, часто используемый для праздничных нарядов, воплощал радость и богатство традиций. Верхнюю часть ансамбля, представленную платьями-архалуками, отличали выразительный вырез, подрезная спинка и застежка на груди, придавали образу элегантность и плавность.

Костюм дополнялся поясом и разнообразными головными уборами, которые варьировались в зависимости от возраста и

социального положения. В юности девушки заплетали волосы в косу и укрывали платками, по достижении зрелости головной убор становился выше и декорировался монетами и бусинами, спускающимися на лоб. Часто лицо прикрывалось узорчатыми платками, завершали ансамбль золотые цепочки и декоративные крючки.

Западно-Армянские костюмы выделялись цельнокроеными платьями с просторными рукавами и закрытым кроем, удобными для холодного времени года. Важным элементом была передняя накидка, украшенная тесьмой и узорным шитьем. Голову украшали аккуратные шапочки без лишних деталей, подчеркивающие простоту и изысканность.

Мужские костюмы включали шаровары, архалук и чуху, которые дополняли ремнём или поясом, подчеркивающими статус владельца. Со временем архалук сменился на блузу, а позднее – на пиджак. Зимние варианты костюмов могли включать бурки из войлока и козьей шерсти. Образ завершала меховая шапка, символизирующая мужество. В Западной Армении мужские наряды отличались особой яркостью, дополненные цветными бусинами, золотыми и чёрными нитками, шерстяными элементами, что подчеркивало традиции.

Рис. 3. Особенности костюмов

Если же говорить об армянских народных мелодиях, то они в свою очередь отличаются ритмическими рисунками, побуждающими к движению и создающими праздничную атмосферу. Сочетание различных мелодий и ритмов сохраняет уникальность звучания, оставаясь узнаваемым в разных регионах.

Технологический же прогресс открыл новые возможности для национального танцевального искусства, позволяя внедрять мультимедийные элементы, обогащающие восприятие зрителя и усиливающие эстетическое воздействие. Современные танцевальные труппы активно используют проекционные технологии, световые шоу, создающие пространственные образы, которые дополняют символику движений. Эффект присутствия, достигаемый таким образом, позволяет зрителю стать не пассивным наблюдателем, а участником ритуала.

Применение дополненной реальности позволяет воспроизводить традиционные танцы с максимальной аутентичностью, сочетая историческую точность с инновационными способами презентации. Например, голографические инсталляции древних танцевальных композиций уже находят применение в культурных центрах и на фестивалях, позволяя специалистам изучать сложные элементы традиционной хореографии в объемном представлении.

Современные эксперименты в танцевальном искусстве включают интеграцию элементов современных стилей, таких как контемпорари, модерн, в традиционные армянские танцы. Такой подход обогащает танцевальную лексику за счет расширения диапазона движений, позволяя создавать композиции, выражающие широкий спектр эмоций, чувств.

Примером служат работы армянских хореографов, интегрирующих в постановки элементы физического театра, перформанса. Эти подходы формируют полифоническую структуру танца, где традиционные мотивы обретают новую экспрессивную силу.

В то же время синтез стилей требует от хореографа осмысления контекста каждого движенья элемента. Без уважения к культурным особенностям существует риск создания эклектичных произведений, лишенных гармонии, этнической самобытности. Таким образом, задача хореографа заключается не только в комбинировании различных элементов, но и в глубоком понимании смыслов и метафор, заложенных в каждом движении.

Эстетические и семиотические аспекты играют ключевую роль в сохранении народного танцевального искусства. Вопрос аутентичности становится особенно острым в эпоху глобализации, когда армянские танцы пересекают культурные границы, подвергаясь воздействию различных эстетических стандартов. Современные специалисты предлагают решать эту проблему через создание мультиуровневых танцевальных композиций, допускающих разные интерпретации в зависимости от культурного контекста зрителя.

Переосмысление пространственной организации танца играет определенную роль, поскольку традиционная круговая композиция, символизирующая общинное единство, всё чаще сменяется на асимметричные схемы, подчеркивающие индивидуальность и внутреннюю напряженность танцора. Этот приём позволяет сохранить этническую специфику движений, придавая им новое эстетическое измерение, превращая народный танец в актуальное художественное явление.

Армянские народные танцы продолжают эволюционировать, интегрируя новые культурные и технологические факторы. Современные интерпретации этого искусства демонстрируют множество подходов к сохранению и трансформации традиционной хореографии. Интеграция инновационных методов в процесс изучения и постановки народных танцев позволяет сохранить этнический код и раскрыть его через современные формы.

Каждое танцевальное выступление включает специфические жесты, передающие энергию и самобытность армянского народа, формируя ритмический рисунок и сохраняя аутентичность исполнения [7].

Заключение

В результате проведенного исследования выявлены ключевые аспекты взаимодействия традиционных, инновационных подходов в интерпретации армянских народных танцев. Анализ показал, что современные адаптации, включая элементы цифровизации, новые хореографические техники, межкультурные заимствования, играют двоякую роль: они позволяют расширить аудиторию, актуализировать народное искусство, одновременно создают риски для аутентичности, целостности традиционной формы. Сравнительный анализ традиционных, современных вариаций танца продемонстрировал адаптивность армянского народного танца, которая позволяет сохранять его этнокультурные коды в условиях глобализации. Исследование подтвердило, что инновации могут выступать как инструмент сохранения национальной идентичности. Они привлекают молодёжь, поддерживают интерес к культурному наследию.

Таким образом, можно заключить, что интеграция инновационных методов при осмысленном подходе способна не только сохранить традиционные формы, но укрепить их позиции в современном культурном пространстве. В условиях глобализации важно находить баланс между сохранением культурных кодов, адаптацией танцевальных практик к новым реалиям, что способствует устойчивости национального культурного наследия в условиях изменяющегося мира.

Литература

1. Şen M.E., Kaplan B. Kültürel Perspektiften Diyarbakır Ermeni Müziği // İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. 2022. Т. 12. №. 25. С. 85-99.
2. Аджемян М.И., Петрова Ю.А. Особенности культурно-религиозных традиций армянского народа // Научный альманах стран Причерноморья. 2020. №. 3 (23). С. 102-106.
3. Чолахян А.В. Проблемы сохранения национальной идентичности армян Саратовской области в современных условиях // Армяне Юга России: история, культура, общее будущее. 2021. С. 396-406.
4. Portnova T.V. Folklore and choreography in the dialogue of cultural and national interaction // Perspectives of Science & Education. 2022. Т. 59. №. 5.
5. Андреева Ю.О. Религиозное сообщество молокан в современной Армении //

История, археология и этнография Кавказа. 2021. Т. 17. №. 3. С. 735-750.

6. Армянские национальные танцы: что и как танцуют армяне. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://move2armenia.am/ru/kultura/armyanskie-naczionalnye-tancy-cto-i-kak-tancuyut-armyane/>.

7. Армянские народные танцы: особенности и история происхождения. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.moscow-djigit.ru/poleznoe-o-tanczah/armyanskie-narodnye-tancy-osobennosti-i-istoriya-proishozhdeniya/>.

CHATODZHIAN Mariia

Independent Researcher,
Russia, Abinsk

TRADITIONS AND INNOVATIONS IN THE MODERN INTERPRETATION OF FOLK DANCES (ARMENIAN)

Abstract. *The article is devoted to the study of the interaction of traditional, innovative approaches in the modern interpretation of Armenian folk dances. In the context of globalization and increasing cultural exchange, Armenian folk dances are undergoing changes, which sets researchers the task of studying preserved elements and innovative adaptations. The main purpose of the work is to identify ways to integrate modern techniques and styles into the structure of traditional dance, and analyze their impact on national identity. The research focuses on understanding how innovations such as digitalization, intercultural interaction, and new choreographic forms can contribute to the preservation of cultural heritage or, conversely, pose a threat to its authenticity.*

Methodologically, the work is based on an interdisciplinary approach, including a comparative analysis of samples of dance forms based on video recordings, field research, interviews with modern choreographers, members of dance groups, and analysis of archival materials. This allows us to identify the key elements of traditional dances that remain unchanged, to highlight innovative modifications. They expand the expressive possibilities of the dance form, while preserving its identification value.

The results of the study show that innovations in dance art, including the integration of modern choreographic techniques, the use of digital technologies, play a dual role. On the one hand, they contribute to the popularization and actualization of folk dances among the younger generation, attract attention to cultural heritage; on the other hand, they can blur ethnocultural codes, create new cultural hybrids. In conclusion, it is noted that the combination of traditional, innovative approaches can become an effective means to maintain interest in the national dance art, its preservation in conditions of intensive cultural exchange.

This article will be useful for cultural scientists, ethnographers, folk art researchers, choreographers, teachers working with national dances. It is of interest to specialists in cultural policy, who need to understand the mechanisms of preservation and transformation of national identity in the context of globalization.

Keywords: *Armenian folk dances, cultural heritage, innovations in choreography, tradition and modernization, preservation of identity, ethnocultural research, cultural policy, globalization.*