

УДК 304.2

В.И. ЛЯХ, М.З. САТРАЧЕВА

**ФОРМЫ И ЖАНРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР НАРОДОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА)**

Лях Валентина Ивановна, д.ф.н., профессор Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, 40 лет Победы, 33), valentinaiaich@mail.ru

Сатрачева Марина Зейтуновна, аспирант Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, 40 лет Победы, 33), satrach@mail.ru

Аннотация. Данная статья раскрывает тему развития художественного творчества во всех формах и жанрах. Этапы становления и развития театрального творчества в диалоге культур кабардинцев и балкарцев, проблемы и пути модернизации.

Ключевые слова: культура, художественное творчество, диалог культур, театральное искусство Кабардино-Балкарии.

UDC 304.2

V.I. LJAH, M.Z. SATRACHEVA

**FORMS AND GENRES OF ARTISTIC CREATION IN THE DIALOGUE
OF CULTURES KABARDINO-BALKARIA
(THEATER ART AS AN EXAMPLE)**

Ljah Valentina Ivanovna, PhD (philos.), Full Professor of the Krasnodar state Institute of culture Krasnodar, 40 let Pobedy, 33), valentinaiaich@mail.ru

Satracheva Marina Zeitunovna, graduate of Krasnodar state Institute of culture (Krasnodar, 40 let Pobedy, 33), satrach@mail.ru

Abstract: This article reveals the theme of the development of artistic creativity in all its forms and genres. Stages of formation and development of theater art in dialogue of cultures Kabardin and Balkar, problems and ways of modernization.

Keywords: culture, artistic creativity, dialogue of cultures, theater Kabardino-Balkaria.

Художественное творчество – совокупность художественных произведений различных видов и жанров, созданных народом на основе его самобытных традиций, а также своеобразные формы и способы творческой деятельности. Народное художественное творчество несет на себе ярко выраженные приметы национальной принадлежности: отражает национальный характер и темперамент, богатство языка нации, особенности мышления. Оно является своеобразным хранителем национальных традиций, опыта, эстетических, нравственных, философских воззрений народа.

Формы и жанры художественного творчества образуют систему искусства, которая складывалась постепенно в течение длительного времени. Художественная практика, отражавшая уровень духовности общества, рождала на каждом этапе его развития новые формы творческой деятельности и совершенствовалась уже существующие.

Разнообразие форм художественного творчества поставило исследователей перед необходимостью классифицировать их на:

1. Пространственные (пластические) статистические виды:

а) прикладные – архитектура и декоративно-прикладное искусство;

б) ИЗО: живопись, графика, скульптура.

2. Временные (динамические): литература и музыка;

3. Пространственно-временные (синтетические): хореография, театр, кино, цирк, эстрада [1].

Пространственно-временные искусства, существующие в конкретном пространстве сцены и в реальности настоящего времени, представлены на обозрение публики, ориентированы на визуальное восприятие, что позволяет определять их так же, как зрелищные искусства.

Одним из наиболее важных аспектов в современном художественном процессе является развитие национального искусства как формы национального сознания, формы эстетического освоения действительности. В силу специфичности предмета искусства национальное художественное творчество является всеохватывающей стороной духовной жизни нации и ее самосознания с момента зарождения человеческой цивилизации. Развитие художественного творчества народа определяется состоянием художественного сознания данного общества, а также исторического самосознания нации.

Одна из самых главных задач – показать внутренний мир человека в логике его проявления, ибо это недоступно никакой другой форме познания, кроме искусства, способного представить это конкретно зримо, вызвав глубокое осознание.

В настоящий период реформирования всех сторон общественной жизни национальное художественное творчество все более осознает и усиливает свои специфические свойства, вступая в контакт с другими культурами.

Культура является универсальной формой социальных коммуникаций, механизмом преемственности различных этапов развития индивидов, общностей и общества в целом. Она реализуется как форма взаимодействия всех элементов социума. В культуре, как сложной системе смыслообразующих принципов, образцов знаково-символических форм, важное место занимает художественное творчество в современных условиях глобализации и господства массовой культуры, возрастает интерес и значимость народной культуры.

Художественная культура Кабардино-Балкарии не обособлена в своем развитии, она является составной частью общего художественно-исторического процесса, протекающего в масштабах страны. Процессы формирования и развития художественного пространства Кабардино-Балкарии представляют собой не однородный поток, а противоречивое сплетение различных векторов эстетического и художественного взаимодействия, происходящее при совмещении различных культур – неотъемлемая составляющая развития любой этнохудожественной системы [3].

Диалог культур всегда был и остается главным в развитии человечества. Именно в диалоге и раскрывается индивидуальность, происходит обмен и заимствование, взаимообогащение культур. Диалог – сложная форма, которая задает определенный смысл человеческих и межкультурных отношений, в ходе которых человеческие и межкультурные связи выстраиваются особым образом и находят свое выражение, обретают свой конкретный вид. Диалог является важной составляющей в жизни любой культуры.

Диалог всегда начинается с интереса. Именно через диалог культуры ощущают потребность во взаимодействии, взаимопомощи и взаимообогащении. Диалог культур выступает как необходимость и как условие развития культуры. Он возможен только на основе взаимопонимания и взаимоуважения. Каждая культура индивидуальна. Проникновение в систему ценностей той или иной культуры, преодоление стереотипов, синтез самобытного и инационального, ведущий к вхождению в мировой культурный контекст, и есть задача диалога культур.

Многонациональные сообщества переживают процесс активизации традиционных форм народного творчества, позволяющих сохранить, возродить и передать будущему поколению принципы функционирования национальной культуры.

Народное художественное творчество как предмет исследования представляет собой особый интерес в регионах с этнокультурным многообразием. И Кабардино-Балкарская республика не является исключением.

Театральное представление по форме своего бытования принадлежит к пространственно-временным искусствам, что может быть дополнено оппозицией визуального, охватывающего игру актера, оформление сцены, то есть того, что порождает сценические образы. Театр – всегда актуален. Через героев часто передают переживания не только самого автора, но и

народа в целом. Главная задача театра – суметь оживить не только атмосферу на сцене и в зале, но даже воздух.

Театральное искусство – неотъемлемая составная часть культуры. Уровень ее развития свидетельствует о зрелости общественной культуры того или иного народа, о силе и возможностях его философских и художественно-эстетических воззрений. Театр – кафедра, с которой можно сказать много доброго миру, стимулировать к различным подвигам. В идейно-художественном воспитании человека театру принадлежит завидная роль. Театр украшает всякую нацию. Он пробуждает самые светлые чувства, очищает душу человека. Главная задача театра состоит в том, чтобы литература и искусство всегда были неразрывно связаны с жизнью народа, правдиво отображали богатство и многообразие действительности, показывали высокие моральные качества человека [8].

Обретение Кабардино-Балкарии своей государственности послужило мощным толчком для радикальных перемен во всех областях жизни коренных народов края. Организация национальных кабардинского и балкарского театров связана не только с влиянием русской культуры, но и непосредственно с участием ее представителей в их становлении. Для театра прежде всего необходимы кадры артистов. Изначально актеры национальных театров были выпускниками Московских или Петербургских учебных заведений. Сейчас эстафету по воспитанию и подготовке молодых специалистов принял Северо-Кавказский государственный институт искусств [2].

На территории Кабардино-Балкарской Республики функционируют следующие театры: Государственный музыкальный театр КБР, Кабардинский госдрамтеатр им. А. Шогенцукова, Балкарский госдрамтеатр им. К. Кулиева, Русский госдрамтеатр им. М. Горького, Кабардино-Балкарский республиканский театр кукол. Современное театральное искусство приносит радость в каждый дом. Со сцен театров звучит родная балкарская и кабардинская речь. Благодаря русской классической литературе, кабардинский и балкарский театры могут вещать мировые шедевры на родном языке. Великое русское слово расширяет горизонты национального представления о мире.

Славу кабардинскому театру принесли Х. Мамидов, А. Шортанов, Д. Шортанова, А. Тухужев, М. Болов, К. Балкарова, К. Дышекова.

В летопись балкарского сценического искусства вписаны имена Р. Теляева, М. Кучукова, И. Маммеева, И. Рахаева, М. Кудаевой. З. Махиевой и др. Весомую лепту в становление русского театра внесли А. Яралов, Н. Сергеева, М. Толчинский, Л. Эркенев, Б. Кулиев, С. Теуважев.

Время всегда диктует нам свои правила, и на смену актерскому театру пришел сегодня режиссерский. И от режиссера, его профессионального уровня и таланта зависит итог всей работы. С них особый спрос. Но без актера, без ярких звезд сцены ни одному режиссеру искусство не сделать, поэтому хвала актеру, жертвенностью которого всегда жил и дышал театр [6].

Театры Кабардино-Балкарской Республики регулярно принимают участие в различных фестивалях, занимаются гастрольной деятельностью, пропагандируя национальное искусство за пределами республики. В 2000 г. госдрамтеатры республики приняли участие в фестивале «Театр – без границ» в г. Владикавказе, где им были присуждены премии по двум номинациям. В 2002 г. пьеса «Тахир и Зухра» балкарского драматурга М.М. Ольмезова на данном фестивале была признана лучшей национальной пьесой. В 2003 г. М.М. Ольмезов принял участие в международном театральном фестивале, а в 2008 г. пьеса М.М. Ольмезова «Кровь и пепел» была переведена на французский язык и издана в Париже. Положительный опыт обменных гастролей имеет и музыкальный театр, который традиционно участвует в культурном обмене между краями и республиками Южного Федерального округа. В рамках такого обмена музыкальный театр выезжал на гастроли в г. Пятигорск со спектаклем «И жизнь, и слезы, и любовь...» в постановке Г.П. Анисимова Также со спектаклем Дж. Верди «Риголетто» Музыкальный театр Кабардино-Балкарии побывал в республике Северная Осетия-Алания. Артисты музыкального театра принимали участие в III Всероссийском фестивале адыгской культуры, состоявшемся в 2004 г. в Республике Адыгея.

Балкарский госдрамтеатр им. К. Кулиева – постоянный участник театрального фестиваля «Науруз» (г. Уфа), который можно отнести к значительным событиям театральной и культурной жизни тюркоязычных народов РФ. Начиная с 2005 г. взаимный обмен выступлений театральных коллективов носит динамичный характер: в Кабардино-Балкарии регулярно выступают театральные коллективы из других республик и областей ЮФО. Межкультурные взаимодействия в сфере театральной культуры способствуют преодолению национальной замкнутости, выходу творчества того или иного региона на общероссийский и международный уровень. В процессе культурного обмена вырабатывается и умножается единая система ценностей, стремление к миру, ответственность за судьбы человечества. Проблема в развитии современного театрального искусства частично решается через коммерческие проекты, а также спонсорскую помощь. Однако этого недостаточно. Необходимо иметь постоянное финансирование, что, увы, зачастую отсутствует.

История развития национальных театров тесно связана с общественно-политическими тенденциями времени. Сформировавшиеся в эпоху социальных преобразований профессиональные театры отвечали духу времени, способствуя политическому воспитанию широких масс. В современный период театр продолжает играть активную роль в духовной жизни общества [4]. Театральное искусство призвано выполнять эстетические и воспитательные функции, решать художественные, политические, общекультурные и общеисторические задачи. Современный театр показывает, что сила народной художественной традиции проявляется не только в плане решения локальных проблем сценического мастерства, но и в формировании этических и эстетических критериев. Лучшие национальные актеры постигали и постигают современный материал фольклорным видением, наполняя его эпической широтой. Обогащение народной традицией в спектакле происходит по-разному. Зачастую фольклорные мотивы органично растворяются в правдивой картине народного быта.

Зрелищность, массовость и эмоциональность театрального искусства способствуют более активному воздействию на формирование художественного сознания народа, который, включаясь в общественное сознание, обогащает мир знаниями о действительности, дает непревзойденный опыт мироощущения. Значение этого опыта определяется художественным достоинством произведения.

Театр всегда является одним из самых действенных орудий в строительстве общества, своеобразным барометром, показывающим его подъем и упадок. «Если народ не печется о своем театре, не питает его, значит, этот народ умирает или уже умер. А театр вбирает в себя душу своего народа, своеобразие пейзажа родной страны, драматические судьбы ее людей, их радость и горе. Театр, в котором не бьется пульс истории, не имеет права называться театром», – писал Г. Лорка [5, с. 393].

В настоящее время национальные театры Кабардино-Балкарии имеют все потенциальные возможности для выработки и освоения новых путей в искусстве, построенных на гармоничном сосуществовании национальных традиций и лучших достижений мировой театральной культуры. «Более чем какое-либо иное общественное учреждение в государственном театре есть школа практической мудрости, путеводитель по гражданской жизни, верный ключ к сокровеннейшим входам в человеческую душу» [7, с. 19].

Республиканская драматургия представлена в репертуаре театров недостаточно широко и разнообразно, к примеру, ряд писателей, обладающих ярким дарованием и индивидуальным почерком, предпочитают обращаться к историческим сюжетам. Театры не считают особенно важным и актуальным поднимать злободневные для современного периода проблемы. Постановка старой пьесы, рассчитанной на новую публику, позволяет обострить интерес к тем общим темам, в которых сплетаются прошлое с настоящим, выясняются взаимосвязи культурного наследия, традиции и современность. Многие современные спектакли являются сложными сплавами классической драматургии и новых идей. Иногда эта связь растворена и скрыта в глубинах спектакля, иногда намеренно выделена. Особой популярностью в современный период пользуются постановки на традиционные сюжеты, использующие средства выразительности, специальные музыкальные эффекты, демонстрацию национальных обычаев и обрядов [3].

Перед театром стоит ряд важных проблем – проблема формирования театральной среды, остро стоит проблема смены поколений. Но в данный момент молодежь ограничивается окончанием местных профессиональных учебных заведений, тем самым поколение молодых актеров становится на ступень ниже тех, кто оканчивает ведущие учебные заведения страны, ведь опыт является немаловажным элементом прогрессивности искусства. Однако проблема есть еще и в том, что те, кто учится за пределами республики, предпочитают там и оставаться. И это весьма оправданно. Для того, чтобы талантливая молодежь возвращалась работать в республику, не испытывая финансовых трудностей и чувства моральной неудовлетворенности, необходимо качественно поднимать не только уровень заработной платы работников, но и качество театральных постановок.

Современное культурное пространство – противоречивая целостность, в которой одновременно сосуществуют две противоположные тенденции – стремление к интеграции культуры, с одной стороны, и стремление к их обособлению и сохранению – с другой. Многомерность культурного поля обуславливает его особую сложность, неоднозначность, а иногда и противоречивость многих тенденций в его развитии, затрудняющих видение общей перспективы. В итоге большое значение приобретает теоретическое осмысление не только собственного национального культурного опыта, но и изучение влияния различных тенденций на процессы развития этнической культуры в современном культурном опыте.

Художественное творчество Кабардино-Балкарии не обособлено в своем развитии, оно является составной частью общего художественно-исторического процесса, протекающего в масштабах страны. Проблемы развития культуры во всех регионах Российской Федерации тесно связаны с вопросами сохранения и приумножения историко-культурологического наследия и формируют культурно-историческую ориентацию общества и личности.

Вопросы развития художественного творчества во всех формах и жанрах начинают связывать с проблемами сохранения национального культурного наследия и художественных традиций, так как именно в них и хранится все богатство нации.

Литература

1. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д. *Философия* URL: society.polbu.ru/kuznecov_philosophy/ch69_all.ntme
2. *Аппаева Ж.* Так рождались национальные театры: к 80-летию Кабардино-Балкарской Республики // Кабардино-Балкарская Правда. 2001.
3. *Базиева Г.Д.* Художественная культура Кабардино-Балкарии в полиэтническом пространстве России. Н.: Изд-во КБИГИ, 2010. 296 с.
4. *Базиева Г.Д.* Развитие национальной художественной культуры в Кабардино-Балкарии. Н.: Изд-во КБНЦ РАН. 2000. 143 с.
5. *Лорка Г.* В 2 т. Т.2. М., 1975.
6. *Сезон – 2005: Театр: (Театры Кабардино-Балкарии в новом сезоне)* Кабардино-Балкарская правда. 2005.
7. *Шиллер Ф.* Собр. соч. в 8 т. Т. 6. М.-Л., 1950.
8. *Шортанов А.Т.* Театральное искусство Кабардино-Балкарии. Нальчик: Кабардино-Балкарское книжное издательство, 1961. 160 с.

References

1. *Kusnezow V.G., Kuznetsova I.D.* *Philosophy*. URL: society.polbu.ru/kuznecov_philosophy/ch69_all.ntme
2. *Appaev J.* This was the Genesis of national theatres: the 80th anniversary of the Kabardino-Balkar Republic // *Kabardino-Balkarskaya pravda*. 2001.
3. *Baziyev G.D.* *Khudozhestvennaya kultura Kabardino-Balkarii v polietnicheskom prostranstve Rossii* [Art culture of the Kabardino-Balkar Republic in the polyethnic space of Russia]. N.: Publishing house of CBHI, 2010. 296 p.
4. *Baziyev G.D.* *Razvitie natsional'noi khudozhestvennoi kul'tury v Kabardino-Balkarii* [The development of the national artistic culture in the Kabardino-Balkar Republic]. N.: Publishing house of RAS KBSC. 2000. 143 p.

5. *Lorca G.* In 2 volumes. Volum 2. M., 1975. P. 393.
6. Season 2005: Theatre: (Theatre of Kabardino-Balkaria in the new season) Kabardino-Balkarian Pravda. 2005.
7. *Schiller F.* In 8 T. T. 6. Moscow-Leningrad, 1950.
8. *Shortanov A.T.* Teatral'noe iskusstvo Kabardino-Balkarii [Theatrical art of Kabardino-Balkaria]. Nal'chik: Kabardino-Balkarian publishing house, 1961. 160 p.

УДК 323.1/304.2

О.В. РЫЖАНКОВА

ИНДИЙСКИЙ ТАНЕЦ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Рыжанкова Ольга Владимировна, аспирантка Краснодарского государственного института культуры, старший преподаватель кафедры хореографии (Краснодар, ул. 40 лет Победы, 33), 5082050@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются основные виды индийского танца в контексте культурной модернизации. Характеризуется специфика языка индийского танца. Анализируются тенденции изменения традиционной хореографии в контексте культурной модернизации.

Ключевые слова: танец, индийский танец, танец как текст культуры, танец в контексте традиции и новации.

UDC 323.1/304.2

O. V. RYZHANKOVA

THE INDIAN DANCE IN THE CONTEXT OF CULTURAL MODERNIZATION

Ryzhankova Olga Vladimirovna, postgraduate student of Krasnodar state institute of culture, senior lecturer in choreography (Krasnodar, 40 let Pobedy st., 33), 5082050@mail.ru

Abstract. In article main types of the Indian dance in the context of cultural modernization are considered. Specifics of language of the Indian dance are considered. Tendencies of change of traditional dance in the context of cultural modernization are analyzed.

Keywords: dance, the Indian dance, dance as the text of culture, dance in the context of tradition and an innovation.

В статье рассматриваются типологические свойства основных видов индийского танца (Катхак, Бхаратанатьям, Одисси, Манипури, Катхакали) в их эволюции в контексте культурной модернизации [1].

О классическом индийском танце, его истории, о специфике индийского танца Катхак писал Реджинальд Месси. В работах Паллаби Чакраворти [2] индийский танец осмысливается в контексте истории, ориентализма и интеркультурализма. Лила Самсон – одна из выдающихся исполнительниц классического индийского танца Бхаратанатьям, ученица и продолжательница дела Рукмини Деви в книге «Ритмы радости» рассматривает основные классические стили танца Бхаратанатьям, Одисси, Катхак, Манипури и Катхакали.

Ройона Митра изучает творчество современного Британо-Бангладешского хореографа Акрам Хана. В книге «Акрам Хан. Танцуй новый Интеркультурализм» она анализирует в спектаклях Хана интеллектуальные и телесные диалоги между классическим и современным индийским танцем, сопоставляет их с европейским танцевальным театром.

Сунил Котхари [3], историк индийского танца, профессор, ученый и критик рассматривает метаморфозы индийского классического танца Катхак в современный язык танца [4].

Большое количество информации, интервью, эссе размещено на официальном сайте танцевальной компании Акрам Хана [5].

Дилемма «Запад-Восток» не является безобидной, так как за ней скрывается философия западного доминирования. Эту ситуацию описывает в своей книге «Ориентализм» [6] аме-