

УДК 37.01

DOI: 10.34670/AR.2025.75.57.004

Синтез культурологического и хореографического дискурсов в образовательной модели вуза культуры: к постановке проблемы на примере изучения танцев Западной Сибири

Теняков Иван Юрьевич

Преподаватель,

Орловский государственный институт культуры,
302020, Российская Федерация, Орел, ул. Лескова 15;

Аспирант,

Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2;
e-mail: ivan.peters.99@mail.ru

Аннотация

Данная статья посвящена разработке интегративной модели преподавания народного танца, объединяющей хореографическую практику с культурологическим анализом. На материале танцевальных традиций ханты и манси демонстрируется применение семиотического подхода Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского для «прочтения» танца как текста культуры. Предлагаемая методика позволяет раскрыть мифоритуальные основы пластики через анализ жестов, композиции и костюма. Статья содержит практические рекомендации по включению теоретического модуля в учебный процесс на дисциплинах «Народно-сценический танец» и «Танцы народов мира». В заключении показано, что реализация междисциплинарной модели в образовательном процессе способствует подготовке не просто технически развитых исполнителей, а глубоких и чутких интерпретаторов танцевального фольклора, способных заниматься осознанной творческой работой с этническим материалом. Данное направление представляется исключительно перспективным для дальнейшего развития методологии хореографического образования.

Для цитирования в научных исследованиях

Теняков И.Ю. Синтез культурологического и хореографического дискурсов в образовательной модели вуза культуры: к постановке проблемы на примере изучения танцев Западной Сибири // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 9А. С. 30-37. DOI: 10.34670/AR.2025.75.57.004

Ключевые слова

Хореографическое образование, народный танец, культурологический подход, семиотика танца, ханты и манси, образовательные парадигмы, вуз культуры.

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена комплексом фундаментальных и прикладных «вызовов», стоящих перед современным высшим образованием в сфере культуры. «На сегодняшний день на фоне неустойчивой обстановки в стране особенно острым является вопрос национальной сплоченности» [Тараторин, Степанченко, 2024, с.241]. В условиях глобализации и процесса стирания этнокультурных и национальных границ остро встает вопрос сохранения и продуктивного актуализирования уникального национального наследия, что напрямую связано с задачи национальной культурной политики России в Федеральном законе от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Федеральный закон «Об объектах культурного наследия...», www]. В свете вышесказанного система хореографического образования оказывается в центре противоречия: с одной стороны, она призвана готовить многопрофильных, высокопрофессиональных артистов и педагогов, с другой- обязана внедрять в будущих специалистов глубокие, фундаментальные знания из области этнографии, народной культуры и истории. Понимание этнических кодов, семантики и духовное содержание хореографического фольклора являются неотъемлемой частью культурного кода нации.

Практика преподавания дисциплин специального цикла в вузах культуры, в частности «Народно-сценический танец» и «Танцы народов мира», демонстрирует междисциплинарный подход, основанный на применении теоретической культурологической базы к практической реализации самого танца. Учебный процесс традиционно включает освоение лексики, рисунка и музыкального сопровождения танца, что создает прочную основу для практической подготовки будущих артистов и педагогов-хореографов. Задачей этой работы является осветить роль теоретического пласта знаний, который применяется к учебному процессу на дисциплинах «Народно- сценический танец» и «Танцы народов мира»

Особый фокус внимания необходим материалу танцевальной культуры коренных малочисленных народов Севера- ханты и манси. Их хореографическое наследие, связанное с мифологическим, языческим мировоззрением, промысловым культом и обрядами жизненного цикла, представляет собой не просто набор движений, а целый мифопоэтический текст. Без понимания танца в контексте ритуала, его связи с космологией, попытка его сценического освоения рискует стать поверхностной стилизацией, искажающей саму суть явления, а также может быть воспринято комично со стороны студентов, ввиду нестандартного лексического материала.

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется:

- Общекультурной потребностью в сохранении и осмысленном воспроизводстве этнического разнообразия через язык танца.
- Теоретической необходимостью синтезировать культурологические модели к предметному образовательному процессу- хореографическое образование.
- Методологической востребованностью применения подобной модели на уникальном материале культуры ханты и манси.

Целью настоящей статьи является теоретическое обоснование интеграции культурологической и хореографической парадигм в образовательном процессе вуза культуры на примере освоения танцевального наследия ханты и манси.

Материалы и методы

Методологической база исследования имеет междисциплинарный характер ввиду наличия двух парадигм. Выделим:

- Культурологический и семиотический базис, основанный на трудах, Б.А. Успенского и Ю. М. Лотмана;
- Исследования танца и телесности, представленные в работах С.Д. Руднева, Э.М. Фиш, В.Ю. Никитина.
- Работы в области педагогики искусства, изложенные в трудах Л.Г. Савенковой, Б.Г. Юдина.

Литературный обзор

Начнем анализ с исследований в области танца и телесного воплощения. Пособие «Ритмика. Музыкальное движение» С. Д. Рудневой и Э.М. Фиш- классика отечественной теории танца. Авторы рассматривают танец как целостную систему, включающую жест, ритм, пространственный рисунок, где данные элементы неразрывно связаны со смыслом. «Дети должны сразу почувствовать, что движения и музыка в каждом упражнении, игре, танце органически связаны содержанием и формой» [Руднева, Фиш, 1972, с.14]. Пособие в первую очередь направлено на работу с детьми младшего школьного возраста, но многие тезисы можно грамотно интерпретировать и на более взрослую возрастную категорию. «На всех этапах у детей необходимо развивать умение вслушиваться в музыку, постигать ее язык» [Руднева, Фиш, 1972, с.16]- музыка является основополагающей семантической единицей, транслирующей характерные для этноса коды культуры (варган- народы Севера, валынка- Ирландия, барабан- Африканские племена и многие др.). Авторы также описывают определенные упражнения, направленные на развитие физических данных ребенка, формирование творческого потенциала и построения общей картины мира, посредством подражательной лексики. Например, такие упражнения и игры с элементами танца как: «Лесорубы»- движения, связанные с вырубкой леса; полька «Ручеек»- знакомство детей с ручьем, траекторией направления и плавностью воды; «Русская хороводная пляска»- само название говорит о формировании национальной идентичности у детей. «Надо создавать необходимые условия для естественного выявления этих моторных реакций в движениях всего тела. Все это воспитывает у детей творческую активность, и воображение.» [5, с.9]. Таким образом, данное пособие служит фундаментом для интеграции культурологической парадигмы, позволяя перейти от технического навыка к осознанному движению, наполненному смыслом. Это ключевой аспект в профессиональной подготовке не просто артиста, а интерпретатора танца, способного анализировать различные культурные контексты.

Ключевое значение для нашей темы имеет концепция Ю.М. Лотмана «Семиосфера»- семиотическое пространство, в котором реализуются коммуникационные процессы. «Культура есть текст, который раскрывает свой смысл в контексте. Культура существует и обнаруживает себя в создании текстов, что равносильно формированию семиосферы» [Купарашвили, 2024, с.48]. Танцевальная культура каждого этноса представляет собой семиосферу со своими языками, кодами и границами. В образовательной среде это означает:

- Танец понимается как «текст», обладающий сложной структурой и требующий герменевтического прочтения. Например, круговые композиции в танцах ханты и манси

могут быть прочитаны как знаковая репрезентация циклической модели времени.

- Бинарные оппозиции выступают инструментом анализа хореографического материала, например, оппозиция вертикаль/горизонталь может символизировать уровни мироздания.

Теория Б.А. Успенского позволяет анализировать народный танец как «вторичную моделирующую систему», использующую тело и движение в качестве первичного кода. «В самом деле: первичная моделирующая система — язык — создает универсальную модель, по которой становится возможно познавать значительно более сложные, но изоморфные ей системы искусства и других областей культуры» [Поселягин, 2010, с.15] Это особенно значимо при изучении обрядовых танцев, где пластика становится языком коммуникации с сакральным.

Таким образом, методологический аппарат Б.А. Успенского и Ю.М. Лотмана предоставляет научную основу для преодоления разрыва между техническим обучением и смысловым пониманием танца, способствуя подготовке хореографов, способных к глубокой интерпретации этнокультурного наследия.

Несмотря на то, что работа В.Ю. Никитина напрямую посвящена модерн-джаз танцу, ее методологический и культурологический потенциал выходят далеко за рамки конкретного танцевального направления. Работа «Модерн-джаз танец: история, методика, практика» является чрезвычайно ценной для исследования любой танцевальной культуры, включая традиционную. «Анализируя любую систему танца (классический, народный, историко-бытовой, бальный танец), мы можем четко выделить определенный набор движений, которые свойственны только этой системе танца.» [Никитин, 2000, с.1]. Автор говорит о целостной концепции языка танца, с его грамматикой, синтаксисом и семантикой, и выделяет: время, пространство, динамику, тело. «В танце-модерн существенным является попытка исполнителя выстроить связь между формой танца и своим внутренним состоянием. Большинство стилей танца-модерн сформировалось под влиянием какой-либо четко изложенной философии или определенного видения мира.» [Никитин, 2000, с.5]. Прослеживается акцентирование автором философского и культурного контекста. В.Ю. Никитин связывает развитие техник модерн-джаз танца с эволюцией культуры: рост роли индивидуализма, поиск новых форм духовности, диалог культур с латиноамериканскими корнями джаз-танца. Данный принцип можно применить к анализу традиционного танца как отражения мифологического сознания этноса. Данная работа предлагает готовый понятийный аппарат и методологическую базу для анализа танца как сложноорганизованной знаковой системы, используя ее мы можем:

- Проанализировать танцы народов ханты и манси: круг- солнце, линейные построения- путь, напряженные или расслабленные движения в зависимости от трактуемого культурологического смысла.
- Обосновать связь танца с философией, средой обитания этноса и его идеологическими установками.
- Разработать педагогические приемы, где процесс изучения движения будет сопровождаться с его культурологическим прочтением.

Таким образом, эта работа является недостающим звеном между культурологическими теориями Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского и хореографическим материалом.

Далее рассмотрим тему полихудожественного и интегрированного подхода в образовательном процессе, предложенного Л.Г. Савенковой, ведущим специалистом России в области интеграции искусств в образовательной среде. Танец, музыка, слово существуют в детском сознании в единстве, задачей педагога является не разрушать, а развивать эту ценность.

Автор разрабатывает модель образовательной среды, где все элементы работают на достижение педагогической цели, это прямо соотносится с задачей «погружения» студентов в культурный контекст изучаемого ими танца. «Разные виды искусства при таком обучении служат особым полихудожественным пространством, наполненным положительными эмоциями. Это обеспечивает детям радостное существование и увлечённость деятельностью.» [Савенкова, 2019, с.159]. Благодаря концепции Л.Г. Савенковой мы можем постановить, что изучение танцев хантов и манси происходит в единстве с музыкальным, орнаментальным искусством и мифопоэтикой. Соответственно в процессе обучения студенты могут выполнять не только танцевальные, но и творческо-исследовательские проекты: создание национального костюма, подготовить видео-презентацию об изучаемом этносе.

Работа «Из истории системных исследований: между методологией и идеологией» Б.Г. Юдина крайне важна для обоснования синтеза двух парадигм. «Системная ориентация, таким образом, заставляет нас помнить о том, что наши знания об интересующем нас объекте всегда неполны, и это бывает особенно существенно, когда речь идет не столько о собственно познавательной деятельности, сколько о попытках решения тех или иных практических проблем.» [Юдин, 2008, с.33]. В свете образовательного процесса в вузе культуры любое явление должно изучаться как элемент более сложной системы, в нашем случае культуры. Свойства и функции явления становятся понятны только в контексте связи с другими элементами системы. Автор предоставляет философско-методологические аргументы для преодоления дисциплинарных границ, следовательно можно констатировать, что народный танец нужно изучать не «сам по себе», а в системе миф-обряд-костюм-жест- мелодия. Синтез двух дисциплин (культурология и хореография) в данном случае не является эклектикой, это сложный многоструктурный пласт для изучения. Возвращаясь к актуальности и целесообразности данной работы – «Говоря о необходимости видеть в изучаемом нами объекте систему, мы часто имеем в виду то, что те представления о нем, из которых мы исходим, упускают из виду что-то значимое и существенное» [Юдин, 2008, с.33].

В контексте современного высшего хореографического образования наблюдается продуктивная эволюция педагогических парадигм, где дисциплины «Народно-сценический танец» и «Танцы народов мира» приобретают новое измерение органичному синтезу исполнительского мастерства и культурологического анализа. Этот интегративный подход открывает значительные перспективы для углубленного изучения танцевального наследия.

На современном этапе развития хореографического образования особую актуальность приобретает методика, при которой профессиональное освоение танцевальной лексики сопровождается «погружением» в культурный контекст. Анализируя изучение хантыйских и мансийских танцевальных традиций это предполагает:

- Семиотический анализ пластических форм и их взаимосвязь с мифологической картиной мира (солярные, круговые построения, тотемическая образность зооморфных движений).
- Анализ хореографического текста через призму хозяйственно-культурного типа этноса (промысловая пластика, пространственная организация).

Особую методологическую ценность представляет разработка междисциплинарных учебных модулей, объединяющих ресурсы кафедр хореографии, культурологии и искусствоведения, такой синтез позволяет:

- Создать комплексную систему анализа танцевального текста.
- Разработать инновационные методики сценической интерпретации фольклора.

– Сформировать у студентов навыки научной реконструкции хореографического наследия. Перспективным направлением является внедрение проектных форм обучения, которые включают:

- Научно- творческие лаборатории по реконструкции обрядовых танцев
- Межвузовские исследовательские проекты по этническим материалам в свете хореографического творчества
- Семинары- практикумы с привлечением специалистов в области традиционной культуры.

Данный подход реализуется в учебном процессе за счет объяснения преподавателем дисциплин «Народно-сценический танец» и «Танцы народов мира» культурного и этнографического контекста. Прямо в момент начала изучения лексического материала, педагог рассказывает студентам о «корнях» происхождения того или иного движения, а главное строит логическую цепочку от быта к положению рук (процесс замешивания теста в женском башкирском танце) или от обрядово-ритуальной природы к целостному набору движений (обряд- очищение огнем в культуре Западной Сибири). Использование подобных теоретических вставок в практическую деятельность позволяет в дальнейшем выстраивать полноценные танцевальные этюды, отражающие культурные коды того или иного этноса.

Реализация данного междисциплинарного подхода способствует подготовке хореографов - исследователей, способных к комплексной работе с этнокультурным материалом. Это соответствует стратегическим задачам сохранения и актуализации нематериального культурного наследия в условиях глобализации.

Результаты

Проведенное исследование убедительно доказывает роль междисциплинарного подхода в современном хореографическом образовании. Интеграция культурологической парадигмы в практику преподавания дисциплин «Народно-сценический танец» и «Танцы народов мира» раскрывает качественно новые возможности для подготовки современного хореографа. Такой синтез позволяет осваивать танец и как систему движений, и в то же время как целостный культурный феномен, неразрывно связанный с мифологией, обрядово-ритуальной практикой и общей картиной мира этноса.

На материале танцевальной культуры ханты и манси было продемонстрировано, как семиотический и культурологический анализ обогащает практику исполнителей, наделяя ее глубинным смыслом. Это способствует формированию у студентов восприятию народной художественной культуры, где форма и содержание выступают в неразрывном единстве.

«Подготовка высококвалифицированных специалистов в области хореографии становится одним из ключевых показателей эффективности институтов культуры, реализующих соответствующие образовательные программы» [Королева, Сергиенко, 2025, с.13].

Заключение

Таким образом, реализация междисциплинарной модели в образовательном процессе способствует подготовке не просто технически развитых исполнителей, а глубоких и чутких интерпретаторов танцевального фольклора, способных заниматься осознанной творческой работой с этническим материалом. Данное направление представляется исключительно перспективным для дальнейшего развития методологии хореографического образования.

Библиография

1. Королева, Н. Е. Современные тенденции развития магистратуры в контексте хореографического образования / Н. Е. Королева, В. В. Сергиенко // Образование и культурное пространство. – 2025. – № 1.
2. М. Д. Купарашвили Ю. М. ЛОТМАН ОБ ИНТЕЛЛЕКТЕ, ТЕКСТЕ И СЕМИОСФЕРЕ // Вестник ОмГУ. 2024. №2.
3. Никитин, В. Ю. Модерн-джаз танец: история, методика, практика : учебное пособие / В. Ю. Никитин. — Москва : Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, 2000. — 438 с.
4. Поселягин Poselyagin@yandex Ru О понятии «Вторичные моделирующие системы»: из истории раннего русского структурализма // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2010. №1.
5. Руднева, С. Д. Ритмика. Музыкальное движение: пособие для учителя / С. Д. Руднева, Э. М. Фиш. — М. : Просвещение, 1972. — 224 с.
6. Савенкова Л. Г. Полихудожественное образование как условие введения ребёнка в культуру // Вестник МГУКИ. 2019. №1 (87).
7. Тараторин, Е. В. Проектирование процесса сохранения и развития русского народного танца в современных условиях / Е. В. Тараторин, И. В. Степанченко // Педагогический журнал. – 2024. – Т. 14, № 2-1. – С. 240-246.
8. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 04.11.2023) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. — 2002. — № 26. — Ст. 2519.
9. Юдин Б. Г. Из истории системных исследований: между методологией и идеологией // Вестник ТГПУ. 2008. №1.
10. Яницкий, М. С. Ценностные ориентации личности как динамическая система / М. С. Яницкий // Психологический журнал. — 2013. — Т. 34, № 5. — С. 85-94.

Synthesis of Culturological and Choreographic Discourses in the Educational Model of a Culture University: Problem Statement through the Example of Studying West Siberian Dances

Ivan Yu. Tenyakov

Lecturer,

Oryol State Institute of Culture,

302020, 15 Leskova str., Oryol, Russian Federation;

Graduate Student,

Saint Petersburg State Institute of Culture,

191186, 2 Dvortsovaya Nab., Saint Petersburg, Russian Federation;

e-mail: ivan.peters.99@mail.ru

Abstract

This article is devoted to the development of an integrative model for teaching folk dance that combines choreographic practice with culturological analysis. Using the dance traditions of the Khanty and Mansi peoples as material, the application of the semiotic approach of Yu.M. Lotman and B.A. Uspensky for "reading" dance as a cultural text is demonstrated. The proposed methodology allows revealing the mytho-ritual foundations of plasticity through the analysis of gestures, composition, and costume. The article contains practical recommendations for incorporating a theoretical module into the educational process in the disciplines "Folk-Stage Dance" and "Dances of the World's Peoples". In conclusion, it is shown that the implementation of an interdisciplinary model in the educational process contributes to the training of not just technically developed performers, but deep and sensitive interpreters of dance folklore, capable of

engaged in conscious creative work with ethnic material. This direction seems exceptionally promising for the further development of choreographic education methodology.

For citation

Tenyakov I.Yu. (2025) Sintez kulturologicheskogo i khoreograficheskogo diskursov v obrazovatel'noy modeli vuza kul'tury: k postanovke problemy na primere izucheniya tantsev Zapadnoy Sibiri [Synthesis of Culturological and Choreographic Discourses in the Educational Model of a Culture University: Problem Statement through the Example of Studying West Siberian Dances]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (9A), pp. 30-37. DOI: 10.34670/AR.2025.75.57.004

Keywords

Choreographic education, folk dance, culturological approach, dance semiotics, Khanty and Mansi, educational paradigms, culture university.

Referents

1. Koroleva, N. E. Modern trends in the development of graduate studies in the context of choreographic education / N. E. Koroleva, V. V. Sergienko // Education and cultural space. – 2025. – No. 1.
2. M. D. Kuparashvili, Yu. M. LOTMAN ON INTELLIGENCE, TEXT AND THE SEMIOSPHERE // Bulletin of OmSU. 2024. №2.
3. Nikitin, V. Yu. Modern jazz dance: history, methodology, practice : textbook / V. Yu. Nikitin. Moscow: All—Russian State Library of Foreign Literature named after M. I. Rudomino, 2000. 438 p.
4. Poselyagin Poselyagin@yandex.Ru On the concept of "Secondary modeling Systems": from the History of Early Russian Structuralism // Bulletin of the RUDN University. Series: Theory of language. Semiotics. Semantics. 2010. No. 1.
5. Rudneva, S. D. Rhythmics. The musical movement: a manual for teachers / S. D. Rudneva, E. M. Fish. — M. : Prosveshchenie, 1972. — 224 p.
6. Savenkova L. G. Poly-artistic education as a condition for introducing a child to culture // Bulletin of MGUKI, 2019, No. 1 (87).
7. Taratorin, E. V. Designing the process of preservation and development of Russian folk dance in modern conditions / E. V. Taratorin, I. V. Stepanchenko // Pedagogical Journal. – 2024. – Vol. 14, No. 2-1. – pp. 240-246.
8. Federal Law No. 73-FZ of June 25, 2002 (as amended on 11/04/2023) "On cultural Heritage sites (historical and cultural monuments) of the peoples of the Russian Federation" // Collection of Legislation of the Russian Federation. - 2002. — No. 26. — Art. 2519.
9. Yudin B. G. From the history of systemresearch: between methodology and ideology // Bulletin of TSPU. 2008. №1.
10. Yanitskiy, M. S. Value orientations of personality as a dynamic system/ M. S. Yanitskiy // Psychological Journal, 2013, vol. 34, No. 5, pp. 85-94.