

УДК 792.96.01/09(510)

Ло Чаопэн

Традиционный китайский театр теней: художественные особенности и основные средства выразительности

Выявляются художественное своеобразие, содержательная и постановочная специфика традиционного китайского театра теней. Прослеживаются ритуальные истоки его происхождения, схожесть с традиционным китайским театром живых актеров. Раскрываются особенности производственного (изготовление кукол) и постановочного (организация сценической площадки, состав труппы) процессов. Системно, во взаимосвязанном синтетическом комплексе, рассматриваются музыкальные и визуальные средства сценической выразительности традиционного китайского театра теней: тембр и ритм, мелодика музыки и речи, цвет, силуэт и пластика теневых кукол, пространственно-композиционное решение.

Театр теней, известный с глубокой древности в странах Востока, возник из обрядово-ритуального действия, в котором обращались к богам, духам умерших предков, чтобы направили на истинный путь живущих потомков, помогли им решить какие-то конкретные задачи. Широко распространенный в Индии, Непале, Индонезии, Таиланде, Египте, Турции, Корее, Японии, театр теней проявил себя наиболее разнообразно и многогранно в Китае.

Восточный театр теней скрупулезно исследован в работах А. Д. Авдеева [1], Л. Башинской [2] и др. Отдельные аспекты китайского теневого кукольного театра рассматривают А. К. Роллинз [4], Пань Лушэн, Тан Цзялу [5] и др.

Традиционный китайский театр называется «театром теней с куклами из кожи», «театром теней фонаря», «театром теней земли», в отдельных районах – «театром человеческих голов», «театром кукол из ослиной кожи» и т. д. Общее название китайского теневого театра – «представление теней» (ин-си). В зависимости от материала, который используется для создания теней, выделяются три вида театра: театр, в котором тени создавались при помощи рук (шо-ин-си); театр, в котором используют бумажные фигуры (чжи-ин-си), и театр с силуэтами, вырезанными из кожи (пи-ин-си). Начальным этапом развития театра теней считаются представления, в которых тени создавались при помощи рук. Следующей ступенью эволюции стал теневой театр с бумажными фигурками, на смену которому пришел театр с плоскостными раскрашенными силуэтными куклами, вырезанными из кожи. Это был зрелый этап развития театра теней и самая распространенная форма теневого кукольного театра Китая.

Как гласит китайская пословица: «не смотрел театр теней – не знаешь ритуал», что указывает на исконную связь теневого театра с магией и религиозными верованиями. Театр теней был частью сельскохозяйственных обрядов и храмовых праздников. Древние ритуальные истоки театра теней определяют синтетическую природу сценического зрелища, в котором все художественные элементы существуют в неразрывной целостности, обуславливают орнаментальность и декоративность теневых кукол, отсутствие визуальной конкретики и натуралистического человекоподобия, что фиксирует нематериальность изображаемого объекта, его потусторонность, не имеющую конкретной формы. В этом усматривается лишь попытка приближения к сущностному, но не его прямое отображение, иллюстрация. Во внешнем виде кукол театра теней присутствует символичность, закодированность сакральной информации. Даже в музыкальном сопровождении постановок прослеживается влияние религиозной обрядности, где прямой прагматический смысл слов сокрыт под ритмическим и мелодическим слоями.

Традиционный китайский театр теней – один из важнейших способов передачи исторических знаний. Свои сюжеты он черпал из общих с драмой и кукольным театром источников – популярных исторических сказаний, легенд и преданий, народного эпоса. Для большинства пьес теневого театра, как и традиционного китайского музыкального театра, первоисточником являются национальные романы «Троецарствие», «Путешествие на запад», «Речные заводи», «Сон в красном тереме», «Западный флигель».

В целом репертуар, характер движения персонажей, костюмы, грим и музыкальное сопровождение спектаклей китайских теневых театров схожи с традиционным театром живых актеров. Необходимо отметить, что театр теней, заимствуя сюжеты у театра живых актеров, благодаря художественной специфике отражает хорошо известные истории под присущим только ему углом зрения. Он может соразмерно визуализировать фантастические и фантазмагорические эпизоды сказаний, так как обладает средствами кукольного театра, и на экране теневого занавеса воплощать невероятные события и превращения. Театр теней демонстрирует особые визуальные эффекты: кукла способна размываться, становиться нечеткой, трансформироваться или вовсе исчезать на плоскости экрана. Это позволяет продемонстрировать то, как герои восходят на небеса и спускаются под землю, парят на облаках и «растворяются» в туманах, а также многие другие невероятные спецэффекты, что позволяет театру теней, «подражая» актерскому театру, быть абсолютно самостоятельным художественным явлением.

Таким образом, в теновом театре содержательный план имеет много общего с театром живых актеров, но его постановочный процесс и выразительные средства отличаются уникальностью и самобытностью.

Марионетки как основной реквизит театра теней являются «актерами» и одновременно произведениями изобразительного искусства, которые «обладают своим оригинальным, уникальным стилем» [6, с. 69]. Куклы традиционного китайского теневого театра отличаются большей подвижностью в сравнении с используемыми в национальных восточных театрах теней. Они имеют статичный корпус, подвижные голову, руки и ноги. К их плечам прикреплены руки с одним, чаще двумя–тремя сгибами, ноги шарнирно крепятся к корпусу и имеют сгиб в области таза и колен. У некоторых кукол лицо и головной убор могут разъединяться. Голова куклы, как правило, соответствует задуманному персонажу по сюжету пьесы. В ящике с реквизитом всегда было больше голов, чем тел. В одной театральной труппе насчитывалось от 1000 до 2000 голов и лишь несколько сотен тел.

Постановочной особенностью театра теней является то, что вместо изначального показа персонажей в профиль, их изображали вполоборота. Это позволяло более живо и точно передавать характер героя, делать его визуально динамичным. Часто для подобного эффекта в одной кукле соединяются несколько углов зрения. В качестве основы берется специфический традиционный прием китайской живописи – трехточечная перспектива, когда возникает иллюзия взгляда снизу и сверху одновременно.

Внешний контур куклы обтекаемой формы и очень лаконичен. Каждая кукла китайского теневого театра имела закругленный силуэт и длинное тело, а ее голова в соответствии с методом «пяти домов» (у тин) увеличена по соотношению к телу в пропорции 1:5. У большинства кукол лица изготавливаются в профиль с одним глазом и только некоторые – в анфас. Рост традиционной куклы составляет 32–33 см, хотя их размер может варьироваться от 20 до 40 см (иногда 70 см). Следует отметить, что в китайском теневом театре большую роль играет «символическая перспектива», поэтому размер куклы зависит от ее статуса (главные герои обычно крупнее, чем второстепенные персонажи).

Управляются куклы тремя железными спицами, вставленными в тонкие тростниковые палочки. Центральная спица крепится к шее (на ней кукла как бы висит), две дополнительные приделаны к запястьям жестикулирующих рук. Торс и ноги не приводятся в движение, а при перемещении куклы болтаются назад и вперед, что придает игре живость. Куклы могут без труда становиться на колени, садиться и кланяться. Трехспицевый способ управления куклой возник в начале XIX в., однако известно, что ранее существовал восьмиточечный метод ведения куклы, который не сохранился до наших дней [3, р. 174–175].

В теневом театре выделяют 4 амплуа персонажей: шэн – главный герой, дань – женский персонаж, цзин – отрицательный герой, чоу – ко-

мик, шут. Помимо марионеток, в китайском театре теней присутствуют различные животные, реквизит, части интерьеров и экстерьеров, а также фантастические существа. Обращают на себя внимание яркая визуальность, обилие многочисленных сценографических элементов, акцент на зрелищность сценического действия, что сильно контрастирует с минимализмом традиционного китайского музыкального театра, концентрирующего внимание на kostюме и гриме актера. В этой визуальности проявляется уникальность спектаклей теневого театра, присущие только ему выразительные возможности, что подчеркивают Пань Лушэн и Тан Цзялу: «В пространстве экрана сооружаются царские палаты, комнаты юных дев. Композиция сцены стремится расположить большое количество элементов. <...> Присутствуют необычные цветы, деревья и камни. Композиция организована искусно, она плотная и завершенная, но в то же время состоит из самостоятельных элементов» [5, с. 110].

Изготовление кукол для театра теней в Китае считается отдельным самостоятельным искусством, в основе которого уникальные технологии. Процесс производства проходит несколько стадий: выбор материала, обработка кожи, вырезание фигурок, раскраска, утюжка, лакировка, сшивание, сборка. Куклы театра теней с давних времен делались из кожи животных, так как этот материал обладал достаточной прочностью, пластичностью и малой плотностью, выдерживал манипуляции во время представления. В различных провинциях Китая выбор кожи был обусловлен природными и хозяйственными факторами (использовали бычью, коровью, баранью, ослиную, обезьянью или лошадиную кожу). Многочисленные трудоемкие технологические процессы отражают большую материальную и художественную ценность театральных кукол, которые сегодня становятся самостоятельными музейными экспонатами и коллекционными артефактами.

Театральные представления происходили поздним вечером. Конструкции традиционного китайского театра теней могли быть самыми разнообразными. Чаще использовалась небольшая ширма на ножках, выставляемая перед выступлением в специализированных стационарных театральных зданиях (например, театры теней около храмов Гуаньди и Ши Фу, в г. Сябао, представленные в музее китайских театров теней, в г. Сяои провинции Шаньси).

В организации сценической площадки все театры имели общее строение: полупрозрачный экран, лампу и рабочее место кукловода. «Сценой» для теневого театра служил экран («лянцзы») в виде прямоугольной деревянной рамы (60–80 см высотой, 100–150 см шириной), обтянутой белой тканью, за которой актеры управляли фигурками-персонажами и пели. Экран отделял артистов от публики. Он немного был наклонен вперед, что позволяло фиксировать на нем кукол, находящихся

в статическом положении. Стол кукловода (его ширина вирьировалась в зависимости от размера куклы и составляла 30–50 см) передним краем примыкал к плоскости экрана. Лампа висела низко над головой актера-кукольника, между исполнителем и экраном. Куклы раскладывались на столе, также располагались под рукой кукловода справа и слева, иногда сзади вывешивались рядами на проволоках. Действие теневого спектакля происходило в нижней центральной зоне экрана, которая служила куклам «землей». За кукловодом полукругом рассаживался небольшой оркестр из двух-трех музыкантов, которые играли в основном на струнных и ударных инструментах – деревянном барабане, большом гонге, банцзы, трещотках, сяньцзы (трехструнной люте).

В постановках спектакля театра теней были заняты от двух до девяти человек. Чаще всего представление показывал один кукольник, который манипулировал одним или несколькими персонажами, и один музыкант. В большой труппе одновременно работали два и более оператора-исполнителя: главный кукловод («верхняя рука») и его помощники («нижние руки»). Главный кукловод одновременно дирижировал оркестром. Он подавал музыкантам сигналы для вступления, остановки, перемены мелодии, ритма.

А. Роллинз, исследующий теневой театр Китая, отмечал: «Состав труппы различается в зависимости от региона, например в отдаленных регионах распространены труппы, где есть один кукольник, один певец (рассказчик) и небольшое количество музыкантов. Кукловод манипулирует всеми куклами в спектакле, даже в массовых многофигурных батальных сценах. Рассказчик поет все представление и является хранителем драматургического канона. В состав каждой труппы входят, как минимум, перкуссионист и исполнитель на эрху (простом двухструнном смычковом инструменте)» [4, с. 296].

Традиционный китайский театр теней – особый синтетический вид сценического искусства, обладающий только ему присущими средствами выразительности. Он сочетает в себе словесный способ выражения, широкий спектр визуальных средств выразительности и значимый вокально-музыкальный компонент. В произносимом исполнителем слове семантическую нагрузку имеют тембр, интонация, высота и сила звука, манера произношения, а в музыке – мелодика, ритм, темп. Наиболее развитыми в китайском театре теней являются визуальные средства выразительности, к которым можно отнести силуэт куклы – очертания контура и форму, также пластику движения куклы, композиционное решение пространства экрана. Из всех этих элементов китайский театр теней создает уникальную художественную традицию, знание которой позволяет корректно воспринять смысл теневого представления.

Словесний текст в китайському теневому театрі представлений описательною декламацією, проголошеною наспів під музику, і повествовательною коментаріями без супроводження музикальних інструментів, вставними вокальними номерами і діалогічними епізодами. В більшості представлень китайського теневого театру домінує повествовательною монолог під музикальне супроводження. Дуже часто в проголошеному тексті має значення темброве забарвлення голосу розповідача, яке спрямоване на характеристику показуваних персонажів. Через темпоритмічні і звуковисотні особливості голосу розповідач передає характер і внутрішнє стан персонажа, ілюструє фізичні характеристики героїв. В діалогічних сценах, поряд з пластичним компонентом, це дозволяє переключати увагу глядача між діючими особами, допомагає розрізняти говорячого серед статичних фігур на екрані. Забарвлення голосу співвідноситься з зовнішньою характеристикою персонажа і в той же час розкриває для глядача його внутрішній світ.

Музикальне супроводження є обов'язковим компонентом системи виразних засобів представлення китайського театру теней. Воно важливо для організації ритмізованого мовлення, створення емоційного фону повествовання, підтримки, контролю і управління динамікою і послідовністю сценічного дійства. Музикальне супроводження допомагає розкрити характер персонажа, оцінити його дії, почуття і переживання, описати оточуючу атмосферу, викликати відповідне настрій у глядачів.

Візуальний компонент китайського теневого театру найбільш важливий і інформативний серед інших засобів виразності. Силует кукли: профіль і положення голови, форма очей і рота, наявність або відсутність бороди і усів, головного убрання і прикрас, тип причіски, телосклад, одяг і його фактура, позиція ніг, жест пальців, прикраси рук і предмети в них, розмір фігур – всі ці компоненти створюють індивідуальність персонажа і визначають його місце в соціальній ієрархії. Зовнішній вигляд кукли візуалізує характер, темперамент, психічний стан, фізичну і духовну силу персонажа.

Колір в китайському театрі теней несе яскраво виражену символічну навантаження, розкриває характер, темперамент, настрій, душевний стан персонажа. В зв'язі з традиційною теорією п'яти елементів (у син) зазвичай використовуються червоний, чорний, зелений, жовтий і білий кольори, оскільки вони чисті і прозорі. Кольори костюмів персонажів визначаються їх соціальним положенням і віком. Особливий символізм має забарвлення обличчя кукол теневого театру. Червоний колір обличчя символізує такі якості, як мужність, справедливість, без-

заветная преданность и чувство долга, храбрость, честность, героизм, нестигаемость. Зеленым цветом определяется отвага и ловкость в бою, доблесть и власть, военное мастерство. Черный цвет говорит о твердости и прямолинейности, беспристрастности и неподкупности героя. Желтый цвет используется в основном для того, чтобы подчеркнуть сверхъестественную сущность персонажа.

Композиционное решение, размещение фигур в пространстве экрана в традиционном китайском теневом театре также имеет сюжетную опосредованность и символическое значение. Например, горизонтальное центрирование персонажей функционально демонстрирует их доминирование и главенство в действии, вертикальная ось чаще всего указывает на социальную иерархичность действующих лиц.

Пластика кукол – еще один важный визуальный элемент китайского теневого театра. Движение кукол неразрывно связано с музыкой, зачастую создавая некий условный ритмизированный танец. Пластика куклы определена ее внешним видом, стилистика и набор жестов и движений (иллюстративных или специфически знаковых) зависят от комбинации компонентов ее силуэта. Пластика персонажа в сюжетной канве выражает характер и темперамент, душевное состояние и отчасти социальные взаимоотношения действующих лиц.

Таким образом, традиционный китайский театр теней выявляет зрелищный характер и глубоко синтетическую природу сценического действия, демонстрируя тесную взаимосвязь вербальных и невербальных способов выражения, широкую информативность визуальных и музыкальных средств художественной выразительности.

1. Авдеев, А. Д. Происхождение театра. Элементы театра в первобытном строе / А. Д. Авдеев. – Л. ; М. : Искусство, 1959. – 268 с.
2. Башинская, Л. А. Театр теней. К вопросу о терминологии // Вестн. Челябинской гос. академии культуры и искусств / Л. А. Башинская. – 2011. – № 1 (25). – С. 76–80.
3. Chinese quyi, acrobatics, puppetry and shadow theater / Yimin Chen [et al.]. – Beijing: Culture and Art Publishing House, 1999. – 196 p.
4. Rollins, A. K. Chinese Shadow Puppetry's Changing Apprentice System: Questions of Continuance and a Survey of Remaining Shadow Puppet Practitioners in Mainland China, 2008–2013 / A. K. Rollins // Asian Theatre J. – 2015. – Vol. 32. – № 1. – P. 295–318.
5. 潘鲁生, 唐家路. 民艺学概论. – 济南: 山东教育出版社, 2004. – 241 页. = Пань, Лушэн. Введение в народное искусство / Лушэн Пань, Цзялу Тан. – Цзинань: Изд-во просвещения Шаньдуна, 2004. – 241 с.
6. 王应舜. 川北皮影雕刻泰斗 – 冯海荣. – 文史杂志. – 2002, (第3期). – 页. 66–71 = Ван, Иншунь. Корифей художественной резьбы Сычуаньского театра теней Фэн Хайжун / Иншунь Ван // Литература и искусство. – 2002. – № 3. – С. 66–71.

Lo Chaopeng

**Traditional Chinese shadow theatre:
artistic features and basic means of expressiveness**

The artistic originality, content and production specifics of a traditional Chinese shadow theatre are identified. Its ritual origins and the similarity with the traditional Chinese theatre of live actors are traced. The features of the production (puppets making) and staging (organization of the stage, the composition of the troupe) processes are revealed. The musical and visual means of stage expressiveness in the traditional Chinese shadow theatre (timbre and rhythm, music and speech melody, colour, silhouette and shadow puppets' plasticity, spatial compositional solution) are considered systematically and comprehensively.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 13.08.2020.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ