

**УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»**

УДК 792.5:7.022.81(4+510) (043.3)

ЛИ ЧЖИПЭН

**ЭВОЛЮЦИЯ ПЛЕНЭРНЫХ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
ЕВРОПЫ И КИТАЯ**

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

по специальности 17.00.09 – теория и история искусства

Минск, 2021

Работа выполнена на кафедре теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Научный руководитель:

Ходинская Наталья Николаевна,
кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры музыкально-
теоретических дисциплин
учреждения образования
«Белорусский государственный
университет культуры и искусств»

Официальные оппоненты:

Сергиенко Раиса Ивановна,
доктор искусствоведения,
профессор,
профессор кафедры теории музыки
учреждения образования
«Белорусская государственная
академия музыки»

Стельмах Анна Михайловна,
кандидат искусствоведения, доцент,
заместитель декана факультета
культурологии и социально-
культурной деятельности
учреждения образования
«Белорусский государственный
университет культуры и искусств»

Оппонирующая организация:

Учреждение образования
«Витебский государственный
университет имени П. М. Машерова»

Защита состоится 18 ноября 2021 г. в 16.00 на заседании совета по защите диссертаций Д 09.03.01 при учреждении образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» по адресу: 220007, г. Минск, ул. Рабкоровская, 17, читальный зал библиотеки; e-mail: buk@buk.by; телефон ученого секретаря: 375-83-36.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

Автореферат разослан 18 октября 2021 г.

Ученый секретарь
совета по защите диссертаций
кандидат искусствоведения,
доцент

Т. Н. Бабич

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Представления под открытым небом известны с древнейших времен. Они занимают важное место в художественной культуре Европы и Китая и, несмотря на существование специальных сооружений для проведения музыкально-театральных представлений, продолжают существовать и развиваться, приобретая все новые внешние формы и обогащаясь новым содержанием. Живая коммуникация и общение с природой, которые способны дать современному обществу пленэрные формы искусства, делают постановки и действия под открытым небом все более популярными и массовыми во всем мире. Разомкнутость сценического пространства и включенность в него природного элемента составляют сущность пленэрного представления. Отсутствие ограничений в виде стен и крыши дает возможность современным режиссерам достигать максимальной зрелищности пленэрных постановок за счет использования новейших технических средств: лазерной графики, 3D-моделирования, пиротехники и др., усиливающих впечатление от музыкально-театрального действия и природного пейзажа. Дополненные современными техническими средствами, представления под открытым небом в настоящее время являются образцами уникального синтеза природы, искусства (музыкального и театрального) и новейших технологий. Ярчайшим примером этого служит жанр шицзин яньчу, сформировавшийся в Китае в XXI в.

Несмотря на популярность в современном мире, древность происхождения и огромный ареал распространения, пленэрные музыкально-театральные представления еще не получили целостного искусствоведческого осмысления. Многие теоретические аспекты этого явления недостаточно разработаны. В первую очередь это касается терминологического аппарата, проблемы классификации. История европейских пленэрных постановок представлена в научной литературе фрагментарно и нуждается в систематизации и расширении хронологических рамок. Актуальной научной задачей является также анализ новейших китайских представлений шицзин яньчу, которые до настоящего времени комплексно не исследовались. Вместе с тем, они обладают несомненной значимостью для современной художественной культуры Китая.

Таким образом, исследование истории и теории пленэрных музыкально-театральных представлений Европы и Китая является актуальной задачей современного искусствоведения, позволяющей определить специфику и эволюцию этой формы музыкально-театрального искусства.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами и темами

Диссертация выполнена в рамках комплексных научных тем кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»: «Интерпретация образа творческой личности в белорусском искусстве XX – XXI вв.: компаративный подход» (2016–2020 гг., утв. на заседании Совета университета 22.12.2015, пр. № 4,

гос. регистрация № 2016946) и «Основные тенденции развития искусства в контексте теории и практики компаративного искусствоведения» (2021–2025 гг., утв. на заседании Совета университета 17.12.2020, пр. № 4).

Цель и задачи исследования

Цель исследования – выявление эволюции пленэрных музыкально-театральных представлений в художественной культуре Европы и Китая.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- уточнить содержание понятия «пленэрное музыкально-театральное представление»;
- разработать классификацию пленэрных музыкально-театральных представлений;
- представить историческую панораму пленэрных музыкально-театральных представлений в Европе;
- проследить историю развития пленэрных представлений в Китае;
- выявить художественные особенности современных китайских постановок жанра шицзин яньчу («представления на фоне реального природного ландшафта»).

Научная новизна

Диссертация является первым комплексным искусствоведческим исследованием, в котором последовательно рассмотрена история пленэрных музыкально-театральных представлений в Европе и Китае от древности до настоящего времени. В исследовании уточнено содержание понятия «пленэрное музыкально-театральное представление», разработана классификация музыкально-театральных представлений, проводимых под открытым небом; представлена история развития пленэрных представлений в Европе и Китае; даны подробная искусствоведческая характеристика и систематизация современных китайских постановок шицзин яньчу; выявлены специфические особенности пленэрной формы музыкально-театрального искусства, общие для европейской и китайской культуры.

Положения, выносимые на защиту

1. Понятие «пленэрное музыкально-театральное представление» охватывает широкий исторический и географический спектр представлений, различных по соотношению музыкального и театрального компонентов, а также структуре и способам реализации. Пленэрные музыкально-театральные представления обладают рядом специфических черт, связанных с особым взаимодействием пленэрных постановок и ландшафтно-архитектурной среды, которая влияет не только на эмоциональную атмосферу действия, но и на содержательную сторону постановок и способы технического воплощения художественного замысла.

2. Классификация пленэрных музыкально-театральных представлений Китая и Европы базируется на комплексном подходе и отличается многоуровневостью, вызванной разнообразием явлений, относящихся к этой форме искусства. При разработке классификации учитывались пространственно-временные и жанрово-генетические характеристики, что позволило разделить музыкально-театральные представления на группы по их происхождению, способу временного развертывания, способу реализации в пространстве, степени двигательного участия зрителей,

жанровому признаку, функциям, месту и поводу проведения.

3. В истории европейской культуры музыкально-театральные пленэрные представления занимают значительное место. Каждая эпоха обогащала область пленэрных представлений новыми жанрами и по-новому осмысливала существовавшие ранее. К числу наиболее устойчивых жанров музыкально-театральных представлений под открытым небом в Западной и Восточной Европе относятся массовые уличные шествия с музыкой и элементами театрализации (языческие и христианские обрядовые шествия, народные карнавалы, массовые шествия государственного характера). В период расцвета аристократического искусства в Европе (XV–XVIII вв.) большой популярностью пользуются придворные пленэрные церемонии. С XIX в. и особенно в XX в. актуализируется процесс перехода традиционных музыкально-театральных жанров (опер, балетов, ораторий) на пленэр, появляются новые форматы пленэрных представлений.

4. История китайских представлений под открытым небом насчитывает более четырех тысяч лет. Широкою распространенность с древних времен получили ритуальные действия обряда изгнания злых духов, буддийские шествия и ярмарки, представления байси и цзя одиси, религиозные мистерии, представления и массовые действия праздников Весны и Дня матери-императрицы. Особенности китайских музыкально-театральных представлений являются особая пышность и массовость пленэрных мероприятий, включение в представления элементов циркового и боевых искусств. Основные виды пленэрных музыкально-театральных представлений в Китае во многом родственны европейским и показывают общность эволюции от теоцентрических философско-эстетических установок к гуманистическим, светским.

5. Шицзин яньчу – особый вид пленэрных музыкально-театральных представлений, развивающийся в Китае в XXI веке. Для него характерен ярко выраженный национальный колорит, проявляющийся в сюжетах, музыке, танцах, костюмах. Образы национальной истории и мифологии, поданные на фоне уникальных природных красот Китая, обновляются при помощи высокотехнологичных средств сценографии (лазерная графика, пиротехника, 3D-моделирование). В основу классификации шицзин яньчу положены ландшафтно-декорационный, сюжетно-тематический, драматургический, жанрово-композиционный и другие принципы.

Личный вклад соискателя

Диссертационное исследование выполнено автором самостоятельно и является первой работой в белорусском и китайском искусствоведении, посвященной комплексному изучению пленэрных музыкально-театральных представлений Европы и Китая во всем их многообразии. Автором выявлены общие и отличительные черты европейских и китайских представлений под открытым небом, разработана их классификация, введен в научный обиход богатейший материал малоизученных современных китайских представлений шицзин яньчу, раскрыты их художественная специфика и особенности сценической реализации.

Апробация диссертации

Основные положения и выводы диссертации были апробированы на

18 конференциях международного (14) и республиканского (4) уровней: Межвузовской студенческой научно-практической конференции «Искусство в контексте культуры: коммуникативный аспект» (Гродно, 18 мая 2017 г.); XI, XII и XIII Международных научно-практических конференциях «Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання» (Минск, 21–23 апреля 2017 г., 27–29 апреля 2018 г., 26–28 апреля 2019 г.); Международной научной конференции «Культура Беларуси и Китая в современных процессах глобализации» (Минск, 31 октября 2017 г.); XII, XIII, XIV Международных научно-практических конференциях «Культура. Наука. Творчество» (Минск, 3 мая 2018 г., 16 мая 2019 г., 14 мая 2020 г.); IX Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы мировой художественной культуры. Памяти профессора У. Д. Розенфельда» (Гродно, 25–26 октября 2018 г.); Международной научной конференции «Культура и искусство Беларуси и Китая: Открытый формат» (Минск, 31 октября 2018 г.); IV международной заочной научно-практической конференции «Литература и искусство нового века: процесс трансформации и преемственность традиций» (Прага, 20–21 января 2019 г.); VI международной заочной научно-практической конференции «Национальные культуры в социальном пространстве и времени» (Прага, 1–2 марта 2019 г.); Международной научной конференции «Взаимодействие культурных традиций Беларуси и Китая на современном этапе» (Минск, 31 октября 2019 г.); II Международной научно-практической конференции «Картина мира через призму китайской и белорусской культур» (Минск, 6 декабря 2019 г.); II Всероссийской научно-практической конференции «Интеграция искусств в современном художественном образовании» (Орел, 16 мая 2019 г.); XLIII и XLIV итоговых научных конференциях студентов, магистрантов и аспирантов УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (Минск, 22 марта 2018 г., 21 марта 2019 г.), XI студенческой научно-практической конференции «Искусство в контексте культуры: коммуникативный аспект» (Гродно, ГрГУ, 14 мая 2020 г.); V международной заочной научной конференции «Культура, цивилизация, общество: парадигмы исследования и тенденции взаимодействия» (Прага, 28–29 апреля 2021 г.).

Опубликованность результатов диссертационного исследования

Основные положения и результаты диссертационного исследования отражены в 17 научных публикациях: 3 – в научных рецензируемых журналах, (1,37 авт. л.), 7 – в научных сборниках (1,7 авт. л.), 7 – в материалах научных конференций (1,84 авт. л.). Общий объем опубликованных материалов составляет 4,91 авторского листа.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и трех приложений. Полный объем научной работы составляет 304 страницу, из них 168 страниц занимает основной текст, 25 страниц – библиографический список, который включает список использованных источников (249 наименований на русском, белорусском, китайском, английском, немецком языках) и список публикаций соискателя (17 наименований на русском языке), 111 страниц занимают приложения (примечания, иллюстрации и нотные примеры).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении и общей характеристике работы** аргументируется выбор темы исследования, ее актуальность, раскрывается научная новизна, определяются цель, задачи исследования, представляются основные положения, выносимые на защиту, отражаются сведения об апробации и опубликованности результатов исследования, структуре и объеме диссертации.

Глава 1 «Историко-теоретические основы исследования пленэрных музыкально-театральных представлений» состоит из двух разделов и посвящена аналитическому обзору литературы по проблеме исследования, изложению методологических основ и научной концепции работы.

В разделе 1.1 «Аналитический обзор литературы и методология исследования» обозначены основные ракурсы изучения истории и теории пленэрных музыкально-театральных представлений. Широкий географический охват исследования определил использование в качестве научной базы восточноевропейских, западноевропейских и китайских источников.

Последовательному раскрытию истории становления музыкально-театральных пленэрных представлений способствовали материалы по истории культуры Западной и Восточной Европы. Генезис пленэрных постановок рассмотрен на основе работ, посвященных культуре западноевропейских античных цивилизаций (Е. В. Герцман, З. П. Тинина) и дохристианской Руси (Г. А. Барташевич, В. Е. Гусев, О. А. Пашина). Информацию о христианских пленэрных представлениях Средневековья предоставили труды И. Н. Аничкова-Платонова, И. А. Гарднера, Е. В. Герцмана. Материалы, касающиеся новых форм религиозного и светского пленэрного исполнительства в Европе эпохи Возрождения и Барокко, почерпнуты автором в работах западноевропейских исследователей (Ф. Билье, М. Левера, А. Лингаса, Н. Петерсена) и восточноевропейских ученых (Г. И. Барышева, Р. И. Грубера, О. В. Дадиомовой, М. В. Литвиновой, Ю. Д. Персидской, Е. И. Шаймухаметовой). Для описания европейских пленэрных представлений периода XVI–XX вв. ценными оказались сведения, представленные в исследованиях И. Ф. Ковшарь и В. А. Моряхина.

Отдельную область научной литературы, важную для диссертационного исследования, составили труды по теории пленэрных музыкально-театральных представлений, в которых решаются проблемы их типологии и жанровой систематики (И. Ф. Ковшарь, В. А. Моряхина, Цзоу Тунцяня, Янь Миньхао).

Значительную часть источников по теме диссертации составила литература на китайском языке, посвященная описанию отдельных пленэрных представлений (Бао Хунцзюнь, Ву Бин, Вэнь Чэнь, Ли Циншань, Мэн Пин, Чжао Цянь) и их научно-теоретическому осмыслению (Ли Сюежуй, Мо Линьху, Сунь Вэйжу, Цзоу Тунтянь, Чжао Вэй). Ряд статей китайских исследователей посвящен музыкальному компоненту представлений (Лю Ин, Чжан Юнь, Ян Яхуэй), а также специфике организации сценических площадок под открытым небом (работы Ли Янь, Линь Туна, Си Жэньи, Сюй Тинтин, Ху Баовэня и др). В публикациях Ву Ичжун, Ли Сюежуй, Мэн Пин, Сюнь

Лице и других авторов китайские пленэрные постановки рассматриваются как существенный фактор развития туристической экономики. Вопросы сохранения экологии в связи с такими постановками затронуты в статьях Бао Хунцзюня, Гу Яньвэя, Ли Циншаня, Су Цяоланя и др.

Анализ научной литературы, связанной с темой исследования, показал недостаточность разработки теоретических вопросов пленэрных представлений, неполноценность искусствоведческого анализа современных форм музыкально-театральных представлений на открытом воздухе, в том числе, китайских постановок шицзин яньчу.

Методологическими основаниями исследования стали научные работы европейских и китайских авторов по следующим направлениям: культурологическому (работы В. А. Моряхина, М. В. Литвиновой, Цзоу Тунцяня); историческому (работы С. М. Соловьева, С. С. Шаумяна, Сунь Вэйжу); искусствоведческому (исследования Г. И. Барышева, Е. В. Герцмана, О. В. Дадиомовой, И. Ф. Ковшарь, А. С. Ляшок).

Цель и задачи исследования определили необходимость применения методов диахронного и синхронного сравнительного анализа, что позволило выявить не только основные, наиболее устойчивые во времени формы музыкально-театральных представлений, но и проследить ведущие тенденции их эволюции. Основными методами исследования стали искусствоведческий анализ, историко-сравнительный метод. Компаративный подход дал возможность выявить специфику музыкально-театральных пленэрных представлений Китая и Европы.

В разделе 1.2 «Вопросы терминологии и классификации пленэрных представлений» проведен анализ терминологии музыкально-театральных представлений под открытым небом, имеющейся в научных работах исследователей XX–XXI вв., а также представлена классификация пленэрных представлений. В работе раскрывается история и значение термина «пленэр» в искусствоведении. Отталкиваясь от определения С. И. Ожегова, который сформулировал содержание понятия «пленэр» в живописи, пленэр в музыкально-театральном искусстве автор исследования трактует как естественную обстановку вне помещения, в которой реализуется представление. Понятие пленэра может означать как естественную природную обстановку (река, лес, поле), так и урбанистическую (городские улицы, площади). Для обозначения музыкальных и музыкально-театральных представлений, проводимых под открытым воздухом, мы применяем определение «пленэрные представления». Употребляемое в значении частного случая реализации массового зрелища на одной сценической площадке, оно позволяет объединить музыкально-театральные представления различных эпох и наций. В Китае для обозначения современных представлений под открытым небом используется термин «шицзин яньчу» («представление на фоне реального природного ландшафта»), научно обоснованный в труде Цзоу Тунцяня.

В диссертации предлагается многоуровневая классификация пленэрных представлений, которая учитывает их происхождение, вид ландшафтно-архитектурной среды, в которую они помещены, стилистику, социокультурные функции, структурные особенности. По происхождению представления подразделяются на три группы:

1) народные представления и действия, изначально возникшие для исполнения под открытым небом (обрядовые шествия, карнавалы, мистерии); 2) изначально не предназначенные для пленэра, но ситуативно перенесенные на открытое пространство из театров и концертных залов (пленэрные оперы, оратории, балеты, музыкально-драматические спектакли, рок-концерты); 3) профессиональные музыкально-драматические спектакли или концерты академической и современной музыки и хореографии, специально предназначенные для исполнения на пленэре («музыка на воде», светозвуковая феерия, хоровое вече, хеппенинг, разновидности иммерсивного театра, спектакли шицзин яньчу).

Жанрово-стилевой критерий позволяет разделить пленэрные представления на: обрядовые действия, народные массовые празднества, академические музыкально-театральные жанры, эстрадные представления, новейшие жанры (флешмоб, хеппенинг, променад-спектакль).

Взяв за основу критерий функциональности, мы выделяем три главные социокультурные функции пленэрных представлений: религиозную, информационную и развлекательную. Предпосылкой для этого является традиционное учение древней китайской философии и христианской антропологии, согласно которому человек состоит из трех субстанций: духа (шэнь), души (ци) и тела (цзин). Классифицируя пленэрные представления по признаку доминантной функции, мы выделяем следующие группы: 1) религиозные представления (культовые шествия, мистерии, молитвы под открытым небом, крестные ходы); 2) информационно-просветительские представления, главной задачей которых является передача информации (агитационные мистерии, концерты-митинги, исторические шицзин яньчу); 3) коммуникативно-рекреационные представления (карнавалы, маскарады, водные феерии, байси, янгэ и др.).

В отношении структур пленэрных музыкально-театральных представлений классификация основывается на трех принципах: топографическом (способ реализации в пространстве), хронологическом (способ реализации во времени) и кинетическом (характер участия зрителей). Исходя из этого, структуры подобных представлений подразделяются автором на: 1) пространственно-стабильные и пространственно-мобильные (соответственно объединенные и разъединенные в пространстве), 2) континуальные и дискретные (объединенные одним временным пространством или имеющие протяженные перерывы между частями целого) и 3) кинетически активные и кинетически пассивные, связанные/не связанные с активным двигательным участием зрителей.

Глава 2 «Развитие музыкально-театральных пленэрных представлений в Европе» содержит три раздела, в которых рассматривается процесс развития европейского музыкально-театрального пленэрного исполнительства от античности до наших дней.

В Разделе 2.1 «Музыкально-театральные представления в Западной Европе» (от античности до XX в.) характеризуется история становления и развития пленэрного исполнительства в Западной Европе. Генезис рассматриваемого явления автор усматривает в культуре античности (VIII в. до н. э. – конец V в. н. э.), где были широко

распространены разного ритуальные шествия, состязания музыкантов, драматические представления и др.

В эпоху западноевропейского Средневековья (конец V – сер. XV в.) пленэрные представления приобретают качественно новое идейное и музыкально-эстетическое наполнение. Главным отличием средневековых христианских шествий от античных становится трансформация и даже упразднение танцевального элемента, что способствовало усилению религиозной функции и ослаблению эмоционального накала. К XII в. в странах Западной Европы сложилась устойчивая традиция отмечать «Праздник дураков», обязательной частью которого был *карнавал* – массовое музыкально-театральное шествие праздничного характера. По своей структурной организации карнавал характеризуется как пространственно-мобильный, кинетически активный и континуальный. В музыкально-театральной культуре Западной Европы XIV–XVI вв. важное место занимает жанр *мистерии* (например, «Мистерия Ветхого завета», «Мистерия Страстей»). Постепенное увеличение бытовых фрагментов в мистериях привело к их запрету церковными властями в XVI в.

В эпоху Возрождения по-прежнему остаются популярными разного рода уличные шествия, новым видом которых становится карнавал-маскарад со свойственными ему обилием постановочных эффектов театрального характера и включением специальных костюмированных персонажей. Несмотря на появление публичных театров, в середине XVI в. возник новый жанр уличного театра – *комедия масок*, просуществовавший два с половиной столетия и, в отличие от мистерий, обращенный к сугубо светским сюжетам. Спектакли комедии дель арте представляли собой синтез искусств (музыки, клоунады, акробатики, пантомимы и др.).

Развитие светского искусства в Европе в эпоху барокко привело к возникновению музыкальных композиций, специально предназначенных для исполнения на открытом воздухе. Первыми сочинениями такого рода стали оркестровые сюиты Г. Ф. Генделя: «Музыка на воде» (1715–1717) и «Музыка фейерверка» (1749), которые характеризуются нами как *пленэрные инструментальные концерты*. В эпоху классицизма музыкально-театральное пленэрное искусство реализуется в небольших уличных концертах светского характера, в светских парковых празднествах, ярмарочном театре. Яркую страницу в истории европейских пленэрных жанров представили музыкально-театральные постановки во Франции при дворе короля Людовика XIV, проходившие с большим размахом и роскошью.

В Западной Европе XIX в. наблюдаются значительные изменения в жанровой палитре пленэрных представлений, что проявилось в военных парадах и шествиях, пришедших на смену культовым процессиям. Популярность массовых празднеств национально-патриотического характера в это время породила новые виды монументальных музыкальных композиций, сочиненных специально для пленэра (симфоническая картина «Битва при Виттории» Л. Бетховена, 1813; «Траурно-триумфальная симфония» Г. Берлиоза, 1840).

Тенденции к демократизации искусства в Западной Европе XIX в. ярко проявились в распространении и активном развитии различных фестивалей, проводившихся под

открытым небом («Музыкальный праздник альпийских пастухов» в горах Швейцарии, 1805; «Большой фестиваль оркестров национальной гвардии» в Тюильрийском парке в Париже, 1871). Формы пленэрного искусства Нового времени характеризуются потерей религиозной функции. В западноевропейских пленэрных представлениях XIX в. ярко отражены черты эстетики своего времени, а именно такие установки романтизма, как демократизация искусства в целом (массовое фестивальное движение), интерес к национальной истории и усиление патриотического духа (военные парады и шествия, батальная музыка).

В разделе 2.2 «История музыкально-театральных представлений в странах Восточной Европы» рассматриваются содержание и жанровая палитра восточноевропейского пленэрного музыкально-театрального искусства. Самыми ранними формами восточноевропейских пленэрных представлений являются древнеславянские языческие обряды, включавшие в себя музыкальный (обрядовое пение) и театральный (шествия, вождения хороводов и др.) элементы. Ярким примером такого представления языческой традиции восточных славян является обряд «Похороны стрелы» (бел. – «Пахаванне стралы»), известный на землях белорусско-украинско-российского пограничья. После крещения восточных славян (в X в.) на землях Киевской Руси широкое распространение получили религиозные шествия (крестные ходы), сопровождавшиеся пением большого количества их участников.

Расцвет пленэрных музыкально-театральных представлений в странах Восточной Европы приходится на эпоху барокко (XVII в. – первая половина XVIII в.). К концу XVI – началу XVII в. на территории Речи Посполитой начинают активно распространяться пленэрные паратеатральные действия религиозного характера, по своему содержанию и формам воплощения близкие западноевропейским мистериям. Паратеатральные представления повлияли на создание пленэрных театров, таких как «плавающий театр» М. К. Огинского в Слониме, «воздушный театр» Радзивиллов в Альбе.

В России расцвет музыкально-театральных представлений наступает в конце XVII в. и связан с личностью Петра I, активно внедрявшего в жизнь аристократии новые формы представлений и зрелищ – сезонные празднества, балы, маскарады, театрализованные охоты, шествия в честь военных побед.

В XIX – начале XX в. в Российской империи (включая белорусские земли) были популярны музыкально-театральные действия культового и развлекательного характера. Массовые народные гуляния могли быть приурочены к языческим обрядовым празднествам, почитаемым в народе («Зазывание весны», «Праздник березы») или организовываться по случаю государственных событий (празднество «Весна-красна», состоявшееся летом 1883 г. по случаю коронации Александра III).

В разделе 2.3. «Пленэрные музыкально-театральные представления в странах Западной и Восточной Европы в XX–XXI вв.» история представлений рассматривается параллельно в Западной и Восточной Европе, что объясняется общностью многих социально-исторических событий. В первой половине XX в. получили широкое распространение пленэрные представления, направленные на прославление политического строя (триумфальные шествия, концерты-митинги,

политизированные массовые представления), а также пленэрные постановки опер и балетов. Перенос произведений, не предназначенных для исполнения вне театральных стен, на открытые площадки стал возможным в XX в. благодаря развитию светотехники, электроакустики, театрально-сценических технологий. При этом акустические и визуальные условия представления потребовали внесения определенных изменений: расширения состава исполнителей, увеличения зрелищных элементов. Развитие новых технологий привело также к созданию таких пленэрных жанров, как светозвуковая феерия (М. Рейнхардт), «Звук и Свет» (П. Робер-Уден).

Спецификой первого этапа развития пленэрных жанров в послевоенный период (1945–1970-е гг.) стало стремление к консолидации европейских народов, а также антивоенная пропаганда. Одним из средств объединения европейских наций послужили фестивали, проходившие под открытым небом (Авиньонский фестиваль во Франции, Всемирный фестиваль молодежи в СССР). Качественно новыми видами пленэрного музыкально-театрального искусства во второй половине XX в. становятся стадионные рок-концерты и хеппенинги (англ. – happening), обладающие ярко выраженной коммуникативной функцией.

Началом новейшего периода в истории европейских музыкально-театральных представлений мы считаем 1980-е гг. Этот период характеризуется расширением смыслового содержания и техническим обновлением уже существующих пленэрных жанров: светозвуковых представлений, карнавалов, фестивалей, рок-концертов. Главной чертой карнавалов и фестивалей новейшего периода (1980–2020 гг.) стал их международный характер, ставший следствием общемирового процесса глобализации. В начале XXI в. стал популярным новый вид представлений под открытым небом или на нетрадиционных площадках – променад-спектакли, спектакли-экскурсии, ставшие разновидностями иммерсивного театра, задачей которого является активное вовлечение (погружение) зрителя в действие.

Исторический обзор пленэрных музыкально-театральных представлений в Европе показал устойчивость их форм и функций. Музыкально-театральные представления под открытым небом в странах Западной и Восточной Европы имеют сходные этапы эволюции, которые можно обозначить как: 1) этап культовых шествий (языческих, позже христианских); 2) этап аристократических пленэрных празднеств и паратеатральных действий (XV–XVIII вв.); 3) этап революционных народно-массовых шествий и действий (XIX–XX вв.); 4) этап триумфальных шествий в честь политических лидеров (первая половина XX в.) и 5) этап культурно-просветительских и массовых развлекательных представлений (1970-е гг. – настоящее время).

Общей тенденцией развития музыкально-театральных пленэрных представлений в странах Западной и Восточной Европы является их движение от религиозной направленности к информационно-просветительской. Новые жанры пленэрных музыкально-театральных представлений, появившиеся в XX–XXI вв., отражают новейшие достижения в области технического оснащения сцены (звукоусиливающие технологии, лазерное шоу, 3D-моделирование и др.) и в сфере обновленной художественной стилистики (усиление импровизационного начала, слияние театра и

реальной жизни).

Основу содержания **Главы 3 «Современные пленэрные представления в Китае как явление самобытной национальной культуры»** составляет анализ популярных в XXI в. китайских пленэрных музыкально-театральных представлений шицзин яньчу («представление на фоне реального природного ландшафта»), имеющих глубокие культурные традиции.

Раздел 3.1 «Пленэрные музыкально-театральные представления в культуре Китая до начала XXI в.» посвящен истории развития китайских пленэрных представлений. Музыкально-театрализованные представления являются органичной частью народной праздничной и религиозной культуры Китая от самого начала ее возникновения. На протяжении многих веков в Китае сохранялась традиция проведения обряда изгнания злых духов (нои), связанного с масштабными уличными действиями, включающими самые различные компоненты (пение, танцы, маскарады, ходьба на ходулях, шествие с фонарями и др.). Первые подобные представления появляются во времена династии Ся (2070–1600 гг. до н. э.). Одной из важных частей обрядового действия был уличный карнавал, обязательно включавший в себя шествие ряженых. В период «Весны и Осени» (770–475 гг. до н. э.) в Китае появляются и быстро приобретают популярность новые виды пленэрных музыкально-театральных представлений, именуемых «байси» и «цзя одиси», в состав которых входили виртуозные трюки, танцы и театральные сценки на ходулях. Оба вида представлений имели комический характер и развлекательную направленность.

В истории формирования китайской государственности важное место занимает военная музыка, исполнявшаяся на улице и посвященная прославлению правителей. Военная музыка, сопровождающая торжественные выезды императоров, была весьма популярной в эпоху династий Суй, Тан, Пяти династий (581–960 гг.).

Ярко выраженный переход от религиозной тематики к светской наблюдается в постановках уличных театров в эпоху династии Тан (618–907 гг.). Жанровая палитра пленэрных музыкально-театрализованных представлений в эпоху Тан значительно расширяется, появляются новые песенно-игровые сценки, диалогические постановки, а также синтетические представления, включавшие в себя инструментальную музыку, танцы, диалоги и сценическую игру. Главным народным праздником, начиная с эпохи Тан, становится праздник Весны, вобравший в себя известные ранее формы массовых действий (нои) и гулянья шэхо. Во времена правления императора Цяньлуна (1736–1795 гг.) в Китае появляется грандиозный народный праздник Дня матери-императрицы. Праздничные мероприятия традиционно проводились на площадке возле храма и включали в себя различные танцы (танец льва, танец с барабанами, танцы с песнями хуагу и янгэ), акробатические номера (в том числе хождение на ходулях), выступления оркестра.

В XX в. к традиционным китайским праздникам добавляются новые, порожденные обновлением идеологии. Главными государственными праздниками, сопровождаемыми музыкально-театрализованными действиями, в Китае в XX в. становятся День труда (1 мая) и День образования КНР (1 октября).

В своих основных формах музыкально-театральные представления в Китае оказываются родственными аналогичным представлениям в Европе. В обоих регионах главными сферами пленэрных представлений являются массовые карнавализованные шествия и народные гуляния, а также военная музыка, сопровождающая выезды государственных правителей. Национальной спецификой китайских музыкально-театрализованных представлений, проводимых на улицах в дни народных празднеств, является включение большого количества акробатических и цирковых номеров (ходьба и танцы на ходулях и т. п.). Уникальным национальным музыкально-театрализованным действием для китайского народа является праздник Весны, включающий как древнейшие обрядовые формы (символический обряд изгнания злых духов), так и более поздние (праздник фонарей).

Раздел 3.2 «Становление и развитие жанра “шицзин яньчу” (представление на фоне реального природного ландшафта) в Китае XXI в.» посвящен рассмотрению современных пленэрных представлений, появившихся в 2004 г. Своим рождением новый жанр шицзин яньчу обязан известным китайским режиссерам-постановщикам Мэй Шуайюаню и Чжан Имоу, создавшим в 2004 г. первое пленэрное представление нового типа – «Впечатления о Лю Саньцзе», основанное на древней китайской легенде о любви, верности и преданности. Во втором представлении нового жанра – «Впечатления о Лицзяне» (2006) – сделан акцент на этнически достоверном показе быта разных народностей Китая, лирический план уступает место колоритности «живого» пения в народной манере, красочности массовых танцев, игр, ритуалов. Третье представление «Дзэн-буддийский Шаолинь: музыкальный ритуал» (2007) открывает мир образов, связанный с традиционной китайской философией, главными идеями которой является единство и гармония мира духовного и вещественного. Три заявленные образные сферы (легендарные образы китайского фольклора, народный быт китайцев, религиозно-философские парадигмы) получили разностороннее претворение в последующих представлениях на фоне природного ландшафта.

Образы китайских легенд продолжают свое развитие в постановке «Впечатления об озере Сиху» (2007), которая отличается большим разнообразием технического оснащения, позволяющего создавать потрясающие визуальные эффекты (искусственный дождь, светящиеся птицы и рыбы и др.). Значительным новаторством отмечена драматургия представления «Песня вечной печали» (2008), которое целиком строится на танцевальных номерах в традициях придворного, народного, классического китайского танца и европейского балета. Представление «Династия Сун. Сон о Восточной столице» (2008), продолжило линию лирических спектаклей, основанных на сюжетах китайских легенд. Этот пленэрный спектакль вобрал в себя элементы древних пленэрных представлений байси: здесь есть ходьба и танцы на ходулях, цирковые номера, демонстрация боевых искусств. Спектакль «Гора Цзинганшань» (2008) открывает новое направление представлений шицзин яньчу, посвященных образам новейшей истории Китая. Он посвящен событиям XX в.: революции 1927 г. и героям китайской рабоче-крестьянской Красной Армии. Это направление будет продолжено в 2011 г. спектаклем «Горы Тайханшань», в котором показаны образы японо-китайской

войны 1937–1945 гг., и постановкой 2014 г. «Герой Мао Цзэдун».

В 2009 г. режиссеры возвращаются к древним образам китайской мифологии и истории в представлениях «Сказка о лисе-оборотне с горы Тяньмэнь», «Чингизхан» и «Сон о возвращении в царство Лоулань». Представление «Сказка о лисе-оборотне с горы Тяньмэнь» выделяется главенствующей ролью музыкального компонента. Преобладание эстрадной стилистики и необыкновенное мелодическое богатство музыки спектакля, романтическая любовная история, лежащая в его основе, – все это позволяет определить жанр этого представления как пленэрный мюзикл.

В 2010–2012 гг. появляются спектакли шицзин яньчу, посвященные китайской чайной культуре («Впечатления о Дахунбао»), ритуалам («Китайская гора Тайшань. Церемония жертвоприношения небу и земле»), традициям буддийских монахов («Впечатления о горе Путо») или императорского двора («Церемония Канси»; «Принцесса Вэньчэн»). Представления 2015–2020 гг. посвящаются: древней истории Китая («Тростниковая хижина Чжугэ Лян», «Поднебесная и гора Паньшань»), мифологическим образам («Чаньэ», «Золотая гора. Буддийский указ»), культурам национальных меньшинств («Песни драконьих лодок», «Пенаты во сне», «Сицзян»), народным религиозным верованиям и традициям («Сновидение о горе Лунхушань»). Появились в Китае и пленэрные променад-спектакли: «Сновидение о Пионовой беседке» (2018), «В речной чистоте луна близка» и «Весна и Осень в Цзямэне» (2020).

В проанализированных спектаклях, наряду с информационной, религиозной, коммуникативной, развлекательной, художественной и другими социокультурными функциями, отмечается возрастание рекламной и коммерческой функций представлений, ставших важной сферой современного китайского туризма и экономики.

В разделе 3.3 «Специфика и классификация представлений шицзин яньчу» предлагается классификация представлений шицзин яньчу, а также рассматривается их внутренняя (сценическая и музыкальная драматургия) и внешняя (оформление сценического пространства, специальные визуальные эффекты) организация.

К основным особенностям жанра относится пространственная стабильность, то есть строгая закреплённость за единственно возможным сценическим пространством. По ландшафтно-декорационному признаку пленэрные представления современного Китая разделяются на водные, горные, парковые и горно-водные.

По сюжетно-тематическому признаку спектакли шицзин яньчу делятся на *исторические* (в них интерпретируются события из древней или, реже, новейшей истории Китая), *этнокультурные* (показывается традиционная культура китайцев, обычаи и культура национальных меньшинств, а также локальные традиции разных регионов страны), *духовно-религиозные* (раскрывается культура буддизма, даосизма), *мифологические* (театрализируются сюжеты древних китайских легенд).

По типу драматургии можно выделить спектакли *лирико-драматические* («Впечатления об озере Сиху», «Вечная печаль», «Сновидение о Пионовой беседке»), *этические* («Церемония Канси», «Шаолинь», «Китайская гора Тайшань»), *сказочные* («Сказка о Лисе-оборотне»), *лирико-этические* («Династия Сун. Сон о Восточной столице», «Впечатления о Лицзяне», «Сицзян: торжественная церемония»,

«Торжественная церемония в Дуньхуане»), *героико-эпические* («Гора Цзинганшань», «Горы Тайханшань», «Герой Мао Цзэдун», «Горящий Юаньминьюань»).

С жанрово-композиционной стороны представления можно разделить на две группы. Композицию большинства сюжетно-дискретных спектаклей мы определяем как контрастно-составную: она складывается из 5–10 частей, чередующихся по принципу контраста и представляющих свою живописную картину местного быта (праздника, охоты, сражения, молитв и т.п.). Другие спектакли имеют сюжетное движение, и по своему строению, типу и развитию тематизма приближаются к опере сквозного развития («Принцесса Вэньчэн»), балету («Вечная печаль») и мюзиклу («Сказка о лисе-оборотне», «Впечатления об озере Сиху»).

Отличительной чертой постановок шицзин яньчу, унаследованной от музыкально-театрализованных представлений прошлого, является массовый исполнительский состав (в спектаклях бывает задействовано от 500 до 1000 исполнителей). Кроме профессиональных актеров, в представлениях участвуют актеры-любители и, нередко, животные (лошади, овцы, коровы, гуси и т.д.), что позволяет показать сельскую жизнь, быт деревни в его естественном виде.

В представлениях шицзин яньчу важную роль играет музыка. Национальный музыкальный колорит проявляется здесь в цитировании народных или культовых мелодий, использовании народных инструментов. Примером органичного сочетания народной и эстрадной музыки служит спектакль «Впечатления о Лю Саньцзе». Эпизодически в музыкальном оформлении представлений проступают черты оперной стилистики традиционных региональных опер Китая (стиль тибетской оперы в спектакле «Принцесса Вэньчэн», хэнаньской оперы – в спектакле «Династия Сунн») или европейской оперы (оперное бельканто в «Сказке о лисе-оборотне»). Музыкальный мир всех спектаклей тесно связан с танцевальными номерами, которые относятся к разным стилям: китайские народные танцы; традиционные дворцовые женские танцы; современные эстрадные танцы. Кроме танцев, в ряде представлений задействованы акробатические эпизоды (танцы на ходулях, движения боевых искусств).

В драматургии спектаклей важную роль играют визуальные выразительные средства сценографии: костюмы, грим, светотехника. Кроме осветительных приборов, в световом оборудовании и видеоаппаратуре представлений шицзин яньчу широко применяются светодиодная технология LED (Light Emitting Diode), лазерная техника, в частности, 3D-технология голографических проекций (front-projected holographic display). Для достижения слаженности визуальных (световых, лазерных) эффектов и звукового пласта спектакля, повсеместно применяется система синхронизации звука, изображения и света AVLM (Show Control System).

Таким образом, основными чертами стиля современных китайских пленэрных представлений являются: массовость исполнительского состава и преобладание массовых сцен над сольными, дуэтными номерами; преобладание композиции контрастно-составного типа; полистилистичность музыки с тенденцией к эстрадизации разнообразных музыкальных стилей; несложный характер танцевальной лексики при многообразии ее источников; расширение функций костюмов, которые отличаются

большим разнообразием, достоверностью и красочностью; сложность технического оснащения сцены, использование самых передовых научно-технологических достижений в области сценографии. Будучи адресованными массовому зрителю, шицзин яньчу отличаются повышенной степенью зрелищности, а также включением доступной широкой массам музыки – народной и эстрадной.

Пленэрные спектакли шицзин яньчу представляют собой уникальные произведения искусства и способствуют как популяризации местных культурных традиций, так и туристической привлекательности страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации

1. Понятие «пленэрное музыкально-театральное представление» применяется для характеристики самых разных форм и исторических типов представлений и действий на открытом воздухе. В нем акцентируются основополагающие признаки исследуемого феномена: принципиальное предназначение для исполнения на открытом пространстве, соединение музыкального и театрального компонентов, а также обращенность к большой зрительской аудитории. К числу музыкально-театральных пленэрных представлений мы относим как имеющие длительную историю жанры (карнавалы, мистерии, уличный театр), так и появившиеся относительно недавно (фестивали, рок-концерты, хеппенинги, флешмобы, разновидности иммерсивного театра, шицзин яньчу).

Специфика пленэрных музыкально-театральных представлений определяется, в первую очередь, реализацией их под открытым небом (в ландшафтных зонах, на фоне памятников архитектуры, на улицах и площадях, на воде и т.д.). Ландшафтно-архитектурная среда учитывается при создании представления и во многих случаях диктует выбор темы, сюжета, музыкального оформления, сценографии.

Особенностью музыкально-театральных представлений под открытым небом является также *массовость зрительской аудитории и исполнительского состава*, проистекающая из условий исполнения в пространствах широких площадей, монументальных античных амфитеатров, стадионов, парков и целых городов.

Неравномерность возрастного и образовательного уровня массовой публики этих представлений определяет такую их особенность, как *демократизация (упрощение) художественного стиля*. Демократичный характер был присущ музыкальному сопровождению празднеств французских революций, советских политкарнавалов, народных гуляний. В представлениях шицзин яньчу демократизация стиля проявляется в преобладании эстрадной и фольклорной музыкальной стилистики. Для массовых танцевальных сцен в пленэрных представлениях характерны несложные синхронные движения большого числа исполнителей, хорошо различимые с большого расстояния.

К специфике пленэрных жанров относится и их особая, подчеркнутая разнообразными средствами *зрелищность*, что также вытекает из масштабности сценических площадок и, зачастую, большой удаленности зрителей от исполнителей. Внимание зрителей привлекается и удерживается чередованием контрастных картин,

яркостью костюмов, использованием шумовых, цветовых, световых, пиротехнических эффектов [1; 3; 6; 7; 10; 11; 15].

2. Классификация музыкально-театральных представлений под открытым небом базируется на комплексном подходе, в котором учитываются жанрово-генетические, функционально-структурные факторы, а также особенности пространственно-временного развертывания. Выбор критериев определяется как внешними, так и внутренними признаками изучаемого объекта. Такими критериями явились:

- *происхождение* – представления, изначально возникшие для исполнения под открытым небом (обрядовые шествия, карнавалы, «Звук и Свет», хоровое вече, хеппенинг, шицзин яньчу) и перенесенные на открытую площадку из концертного и театрального залов (пленэрные опера, оратория, балет, рок-концерт);

- *способ временного развертывания* – дискретные (многодневные циклы мистерий, концертов, спектаклей, фестивали) и слитные (концерт, опера, спектакль);

- *способ реализации в пространстве* – пространственно-стабильные (концерты и постановки на пленэрной площадке) и пространственно-мобильные (карнавальные, религиозные или праздничные шествия, променад-спектакли);

- *двигательное участие зрителей* – кинетически активные (шествие, маскарад, променад-спектакль, спектакль-экскурсия, танцевальная программа, флешмоб, хеппенинг) и кинетически пассивные (концерт, спектакль);

- *жанрово-стилевой признак* – обрядовые действия, народные массовые празднества, академические музыкально-театральные жанры, эстрадные представления, новейшие жанры (флешмоб, хеппенинг, иммерсивный театр);

- *функциональность* – религиозные представления (древние языческие обряды, религиозные шествия, буддийские «храмовые ярмарки»), коммуникативно-рекреационные развлекательные представления (средневековый «Праздник дураков», карнавалы, музыка на воде эпохи барокко, театрализованные охоты, водные феерии в Речи Посполитой, представления байси, янгэ, хуагу, тайпингу, гулянье с фонарями), информационно-просветительские представления (мистерии светского характера эпохи Возрождения, французский ярмарочный театр XVIII в., «Агитационные мистерии» первой половины XX в., концерты-митинги, песни-сказы чанчжуань, исторические шицзин яньчу);

- *место проведения* – уличные, площадные, парковые, водные, горные, прихрамовые или расположенные рядом с памятниками архитектуры или боевой славы, стадионные, предназначенные для пленэрных театров [2; 3; 16].

3. История пленэрных музыкально-театральных представлений в Западной и Восточной Европе демонстрирует сходные этапы эволюции:

- этап культовых шествий (языческих, позже – христианских), хронологические рамки которого в западном и восточном регионах Европы не совпадают: этап языческих шествий в Западной Европе датируется VIII в. до н.э. – концом V в. н.э., в Восточной Европе – VII–X вв.; этап христианских шествий в западном регионе начинается в V в., в восточном – только в конце X в.;

- этап аристократических пленэрных празднеств и паратеатральных действий (XV –

XVIII вв.: карнавал-маскарад, театрализованные охоты, водные феерии и др.);

- этап революционных массовых действий (XIX–XX вв.: военные шествия, «музыкальные прогулки» оркестров национальной гвардии времен французских революций XIX в., пленэрная «батальная» музыка и др.);

- этап триумфальных шествий в честь политических лидеров и агитационных представлений (первая половина XX в.: концерты-митинги, «агитационные мистерии»);

- этап культурно-просветительских и развлекательных представлений (вторая половина XX в. – настоящее время: пленэрные оперы, рок-фестивали, представления «Звук и свет» и др.).

Каждая эпоха актуализирует пленэрные жанры, соответствующие ее эстетическим и мировоззренческим установкам. Реализация на пленэре традиционных театральных жанров, существовавших в закрытых помещениях, приводит к значительному расширению состава исполнителей, увеличению зрелищных элементов, изменению характера сценических движений. Основными направлениями развития европейских пленэрных жанров в XX–XXI вв. являются совершенствование технических средств (звукоусиливающие технологии, лазерное шоу, 3D-технологии и др.) и непрерывное обновление художественного стиля (усиление импровизационного начала, использование алеаторики и конкретной музыки, слияние театра и реальной жизни) [2; 8; 9; 12].

4. Многовековая история развития пленэрных представлений в Китае начинается в эпоху Ся (2070–1600 гг. до н.э.) с массовых уличных шествий ряженных во время обряда изгнания злых духов, а также религиозных мистерий. В последующие исторические периоды приобретают популярность синтетические представления байси и цзя одиси, гуляния с фонарями, танцы и представления на ходулях, танцы с песнями янгэ и хуагу, шествия и танцы с барабанами.

На смену древним религиозным обрядовым действиям в эпоху Тан пришли представления, сопровождавшие буддийские праздники – шествия со статуей Будды, храмовые ярмарки, компонентами которых, кроме пения и танцев, были представления с оружием, огнем, шестами. Уникальным национальным музыкально-театрализованным представлением, начиная с эпохи Тан, стал праздник Весны, включающий как древнейшие обрядовые формы (обряд изгнания злых духов), так и более поздние (праздник фонарей). Пленэрными представлениями отмечался грандиозный народный праздник Дня матери-императрицы, появившийся в конце XVIII в. Как и в Европе, в Китае торжественными музыкально-танцевальными мероприятиями сопровождался выезд государственных правителей. Локациями китайских пленэрных представлений были площадки на улицах городов и деревень, перед императорским дворцом или буддийскими храмами, реже – на воде.

В исторической перспективе прослеживается изменение господствующей социальной функции китайских пленэрных представлений: от религиозной (в уличных карнавалах и мистериях эпохи Ся, шествиях со статуей Будды, храмовых ярмарках), информационно-воспитательной (в песнях-сказах чанчжуань, танцы в эпохи Сун, Мин, Цин), развлекательной (в гуляниях с фонарями, песнях и танцах янгэ и мн. др.) – к

пропагандистской (в массовых шествиях в честь Дня провозглашения КНР и 1 Мая), просветительской и эстетической (в пленэрных операх начала XXI в.).

Особенностями китайских музыкально-тетрализованных пленэрных представлений на протяжении всей истории развития являются их особая пышность, зрелищность, массовость, а также включение движений боевых искусств, акробатики, эквилибристики, ходьбы на ходулях [3; 6; 14; 16].

5. Жанр шицзин яньчу («представление на фоне реального природного ландшафта»), появившийся в начале XXI в., – это вид музыкально-театрального представления, которое создается для исполнения в конкретных природных условиях и имеет ярко выраженный национальный характер как в плане содержания, так и в формах его претворения. В отличие от европейских представлений, где одна и та же природная сцена может использоваться для разных спектаклей, в Китае каждая локация связана с одним единственным представлением. Шицзин яньчу ставятся в уникальных природных или исторических заповедниках, имеющих свою историю или мифологию. Неразделимая связь природа-искусство-человек (где природа выходит на первый план) не только вскрывает такую генетическую черту китайского менталитета, как преклонение перед силами и красотой природы, но и поднимает актуальные в мире вопросы экологии.

Для шицзин яньчу характерны следующие черты: обращение к традиционному национальному мировоззрению, проявляющееся в религиозных и мифологических сюжетах; включение в представления элементов традиционной культуры: музыкального фольклора (песен, танцев, инструментария), древней культовой музыки (буддийские напевы), региональных опер (тибетской, шаосинской, хэнаньской), национальных костюмов, боевых искусств, акробатики. Ярко выраженная опора на древние традиции органично сочетается с использованием новейших технических достижений в области сценографии (лазерной графики, 3D-моделирования, пиротехники и других визуальных эффектов).

Сохраняя основные позиции общей классификации пленэрных представлений, классификация шицзин яньчу дополняется такими критериями, как *сюжетно-тематический* (исторические, этнокультурные, религиозные и мифологические представления), *драматургический* (лирико-драматические, эпические, сказочные и др.), *жанрово-композиционный* (представления картинного типа с контрастно-составной формой и сюжетные спектакли, близкие по композиции к жанрам оперы, балета, мюзикла), *музыкально-стилевой* (представления, основанные на традиционной народной или культовой музыке, на синтезе традиционной и эстрадной музыки, на преобладании эстрадной стилистики) [3; 4; 5; 6; 10; 11; 13; 15; 17].

Рекомендации по практическому использованию результатов

Материалы и результаты исследования внедрены в образовательный процесс и используются при чтении курсов «История искусств: театральное искусство», «Теория музыки: анализ музыкальных форм» в учреждении образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (акты о практическом

использовании результатов исследования от 28.05.2021 г. и 24.05.2021 г.), а также курсов «Музыкальное искусство» и «История искусства» в учреждении образования «Байсэский университет» провинции Гуанси КНР (акты о практическом использовании результатов исследования от 30.06.2020 г. и 20.09.2020 г.).

Результаты исследования истории и современного состояния европейских и китайских пленэрных представлений углубляют научное знание об этой форме музыкально-театрального искусства. Материалы и выводы исследования могут быть использованы для дальнейших научных изысканий в сфере пленэрного исполнительства как Китая, так и других национальных культур. Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности их применения в образовательном процессе средних и высших учебных заведений культурологического, искусствоведческого профилей. Материалы диссертации могут использоваться для подготовки театроведов, режиссеров массовых представлений, музыковедов, в курсах истории мировой художественной культуры, современного музыкального и театрального искусства. Результаты исследования могут быть полезны не только в научно-исследовательской, научно-методической, учебно-педагогической деятельности, но и в практической работе по созданию и постановке современных музыкально-театральных представлений под открытым небом.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ

Статьи в научных рецензируемых журналах

1. Ли, Чжипэн. Музыкально-театральные представления на открытом воздухе: вопросы терминологии / Чжипэн Ли // Искусство и культура. – 2018. – № 4. – С. 62–66.
2. Ли, Чжипэн. Пленэрные музыкально-театральные представления: системный подход к типологии / Чжипэн Ли // Вест. ин-та соврем. знаний. – 2019. – № 1. – С. 43–47.
3. Ли, Чжипэн. Современные пленэрные представления в Китае как явление самобытной национальной культуры / Чжипэн Ли // Весн. Беларус. дзярж. ун-та культуры і мастацтваў. – 2019. – № 3. – С. 94–100.

Статьи в научных сборниках

4. Ли, Чжипэн. Впечатления о Лю Саньцзе / Чжипэн Ли // Горизонты : сб. науч. ст. / Гродн. гос. ун-т ; редкол. : Т. Г. Барановская (отв. за выпуск) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2017. – С. 207–212.
5. Ли, Чжипэн. Современное пленэрное музыкальное представление на воде «Впечатления об озере Сиху» как эффективная форма презентации традиционной национальной культуры / Чжипэн Ли // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі) : зб. навук. пр. удзельнікаў XI Міжнар. навук. канф., Мінск, 21–23 крас. 2017 г. / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдкал.: Языковіч В. Р. (старш.) [і інш.]. – Мінск, 2017. – [Вып. 11]. – С. 140–141.
6. Ли, Чжипэн. Происхождение и особенности китайского пленэрного спектакля / Чжипэн Ли // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі) : зб. навук. пр. удзельнікаў XII Міжнар. навук. канф., Мінск, 27–29 крас. 2018 г. / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдкал.: Языковіч В. Р. (старш.) [і інш.]. – Мінск, 2018. – [Вып. 12]. – С. 122–123.
7. Ли, Чжипэн. Значение костюма и грима в китайских пленэрных театрализованных представлениях / Чжипэн Ли // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Гродн. гос. ун-т ; редкол.: Т. Г. Барановская (гл. ред.) [и др.]. – Гродно, 2018. – Ч. 1. – С. 105–108.
8. Ли, Чжипэн. Языческие обрядовые действия восточных славян как ранние формы музыкально-театральных пленэрных представлений / Чжипэн Ли // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці антраполага З. Мажэйкі) : зб. навук. пр. удзельнікаў XIII Міжнар. навук. канф., Мінск, 26–28 крас. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдкал.: В. Р. Языковіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2019. – Вып. 13. – С. 215.
9. Ли, Чжипэн. Формы пленэрного музыкально-театрального исполнительства в Западной Европе XV–XVIII вв. / Чжипэн Ли // Культура. Наука. Творчество : сб. науч. ст. / Беларус. гос. ун-т культуры искусств [и др.]. – Минск, 2019. – [Вып. 13]: XIII Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, Минск, 16 мая 2019 г. / редкол.: А. А. Корбут [и др.]. – С. 291–295.

10. Ли, Чжипэн. Музыка и танец в китайских пленэрных представлениях XXI века / Чжипэн Ли // Культура. Наука. Творчество : XIV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Великой Победы и 45-летию Белорусского государственного университета культуры и искусств, Минск, 14 мая 2020 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол. : А. А. Корбут [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2020. – С. 275–279.

Материалы научных конференций

11. Ли, Чжипэн. Специфика китайских крупномасштабных пленэрных представлений / Чжипэн Ли // Навуковы пошук у сферы сучаснай культуры і мастацтва : матэрыялы навук. канф. праф.-выклад. складу Беларус. дзярж. ун-та культуры і мастацтваў, прысвеч. году культуры ў Рэсп. Беларусь, Мінск, 24 лістап. 2016 г. / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск, 2018. – С. 264–268.

12. Ли, Чжипэн. Социокультурные функции пленэрных музыкально-театральных представлений средневековой Западной Европы / Чжипэн Ли // *Literature and art of the new century: the transformation process and the continuity of traditions : materials of the IV intern. science. conf., Prague, Jan. 20–21, 2019 / Vědec. Vydav. centrum «Sociosféra-CZ», Belgorod State Univ., Belarus. State Acad. of Music. – Prague, 2019. – P. 38–41.*

13. Ли, Чжипэн. Впечатления о Лицзяне / Чжипэн Ли // Интеграция искусств в современном художественном образовании : материалы II Всерос. (с международным участием) науч.-практ. конф., Орел, 16 мая 2019 г. / редкол.: И. И. Банникова, В. И. Юдина. – Орел, 2019. – С. 53–58.

14. Ли, Чжипэн. Пленэрная опера в Китае как объект исследования / Чжипэн Ли // *National cultures in social space and time : materials of the VI intern. science. conf., Prague, March 1–2, 2019 / Vědec. Vydav. centrum «Sociosféra-CZ», Baku State Univ. – Prague, 2019. – P. 19–23.*

15. Ли, Чжипэн. Композиционно-драматургические особенности современных китайских музыкально-театральных представлений под открытым небом / Чжипэн Ли // *Картина мира через призму китайской и белорусской культур : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 6 дек. 2019 г. / Белорус. гос. экон. ун-т ; редкол.: М. В. Мишкевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2020. – С. 139–142.*

16. Ли, Чжипэн. Пленэрные музыкально-театрализованные представления в культуре Китая до XX века: жанровое разнообразие и национальная специфика / Ли Чжипэн // *Culture, civilization, society: Paradigms of research and trends in interaction: Materials of the V international scientific conference on April 28 – 29, 2021. – Prague : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2021. – P. 12 – 16.*

Депонированные работы

17. Ли, Чжипэн. Пленэрное музыкальное представление «Дзэн-буддийский Шаолинь» [Электронный ресурс] / Чжипэн Ли // Национальная культура глазами молодых : сб. материалов XLIII итог. науч. конф. студентов, магистрантов, аспирантов, Минск, 22 марта 2018 г. / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Деп. в БелИСА 12.06.2018, № Д201823.

РЕЗЮМЕ**ЛИ ЧЖИПЭН****ЭВОЛЮЦИЯ ПЛЕНЭРНЫХ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
ЕВРОПЫ И КИТАЯ**

Ключевые слова: музыкально-театральное пленэрное представление, постановки под открытым небом, массовое представление, взаимодействие искусств, жанр шицзин яньчу.

Цель исследования: выявить эволюцию пленэрных музыкально-театральных представлений в художественной культуре Европы и Китая.

Методы исследования. Для реализации цели и решения поставленных задач использованы комплексный и компаративный подходы в сочетании с искусствоведческим анализом и методами диахронного и синхронного сравнительного анализа.

Полученные результаты и их новизна. В диссертационном исследовании пленэрные музыкально-театральные представления впервые рассматриваются в качестве объекта искусствоведения. Новизна исследования заключается в том, что в нем впервые приводится история развития европейских и китайских пленэрных музыкально-театральных представлений от древнейших времен до настоящего времени; разработана многоаспектная классификация представлений под открытым небом; проанализированы и систематизированы сценические постановки современного китайского музыкально-театрального жанра шицзин яньчу, раскрыта его художественная специфика и национальные особенности, в научный оборот введен обширный фактологический материал.

Рекомендации по использованию. Материалы диссертации могут быть использованы в лекционных и практических курсах в средних специальных и высших учебных заведениях Беларуси и Китая. Научные результаты работы могут найти применение в сфере практической реализации современных музыкально-театральных постановок под открытым небом, а также в научно-исследовательской, научно-методической, учебно-педагогической деятельности.

Материалы исследования можно использовать в процессе подготовки режиссеров массовых представлений, театроведов, музыковедов, журналистов, освещающих вопросы деятельности театральных и музыкальных организаций, осуществляющих пленэрные постановки.

Область применения: искусствоведение, художественное образование, теория и история искусства, зрелищные виды искусства.

РЭЗІЮМЭ

ЛІ ЧЖЫПЭН

ЭВАЛЮЦЫЯ ПЛЕНЭРНЫЯ МУЗЫЧНА-ТЭАТРАЛЬНЫЯ ПРАДСТАЎЛЕННІ Ё МАСТАЦКАЙ КУЛЬТУРЫ ЕЎРОПЫ І КІТАЯ

Ключавыя словы: музычна-тэатральнае пленэрнае прадстаўленне, прадстаўленне пад адкрытым небам, масавае прадстаўленне, узаемадзеянне мастацтваў, жанр шыцзін яньчу.

Мэта даследавання: выявіць эвалюцыю пленэрных музычна-тэатральных прадстаўленняў у мастацкай культуры Еўропы і Кітая.

Метады даследавання. Для рэалізацыі мэты і вырашэння пастаўленых задач выкарыставаны комплексны і кампаратыўны падыходы у спалучэнні з мастацтвазнаўчым аналізам і метадамі дыяхроннага і сінхроннага параўнаўчага аналіза.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У дысертацыйным даследаванні пленэрныя музычна-тэатральныя прадстаўленні ўпершыню разглядаюцца ў якасці аб'екта мастацтвазнаўства. Навізна даследавання заключаецца ў тым, што ў ім упершыню падаецца гісторыя развіцця еўрапейскіх і кітайскіх пленэрных музычна-тэатральных прадстаўленняў з даўнейшых часоў да нашых дзён; распрацавана шматаспектная класіфікацыя прадстаўленняў пад адкрытым небам; прааналізаваны і сістэматызаваны сцэнічныя пастаноўкі сучаснага кітайскага музычна-тэатральнага жанра шыцзін яньчу, раскрыта яго мастацкая спецыфіка і нацыянальныя асаблівасці, у навуковы ўжытак уведзены шырокі факталагічны матэрыял.

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Матэрыялы дысертацыі могуць быць выкарыстаны ў лекцыйных і практычных курсах у сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навучальных установах Беларусі і Кітая. Навуковыя вынікі працы могуць знайсці ўжыванне у сферы практычнай рэалізацыі сучасных музычна-тэатральных пастацовак пад адкрытым небам, а таксама ў навукова-даследчай, навукова-педагагічнай, навучальна-педагагічнай дзейнасці.

Матэрыялы даследавання можна выкарыстоўваць у працэсе падрыхтоўкі рэжысёраў масавых прадстаўленняў, тэатразнаўцаў, музыказнаўцаў, журналістаў, якія асвятляюць пытанні дзейнасці тэатральных і музычных арганізацый, што ажыццяўляюць пленэрныя пастаноўкі.

Галіна выкарыстання: мастацтвазнаўства, мастацкая адукацыя, тэорыя і гісторыя мастацтва, відовішчныя віды мастацтва.

SUMMARY**LI ZHIPENG****THE EVOLUTION OF THE PLENAIR MUSIC AND THEATER PERFORMANCES IN THE ART CULTURE OF EUROPE AND CHINA**

Key words: musical and theatrical plenair performance, open-air performance, mass performance, interaction of arts, genre of shijing yangchu.

Purpose of the research: to reveal the evolution of plenair musical and theatrical performances in the art culture of Europe and China.

Research methods. In order to solve the given tasks complex and comparative approaches are used, in combination with art analysis and methods of diachronic and synchronous comparative analysis.

Results obtained and their novelty. The dissertation research for the first time views plenair musical and theatrical performances as an art history object. The novelty of the research lies in the fact that it presents the history of European and Chinese plenair musical and theatrical performances development from ancient times to the present day; a multi-aspect classification of plenair performances has been developed; the stage performances of the modern Chinese musical and theatrical genre shijing yanchu are analyzed and classified, their artistic peculiarities and specific national features are revealed, and extensive factual material is introduced into scientific use.

Recommendations for use. The dissertation materials can be used in lectures and practical courses in special and higher educational institutions of Belarus and China. The scientific results of the work can be applied in the sphere of practical implementation of modern musical and theatrical performances in the open air, as well as in scientific research, methodological, educational and pedagogical activities.

The research materials can be used in the process of training directors of mass performances, theater experts, musicologists, journalists covering the activities of theater and music organizations that carry out plenair performances.

Application area: art history, art education, theory and history of art, performing arts.

Научное издание

ЛИ ЧЖИПЭН

**ЭВОЛЮЦИЯ ПЛЕНЭРНЫХ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
ЕВРОПЫ И КИТАЯ**

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

по специальности 17.00.09 – теория и история искусства

Подписано в печать 14.10.2021. Формат 60x84 1/16.

Бумага офисная. Ризография.

Усл. печ. л. 1,74. Уч.-изд. л. 1,74.

Тираж 60 экз. Заказ 714.

Полиграфическое исполнение:

УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

ЛП № 023340/456 от 23.01.2014.

Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.