

«ТАНЕЦ ЛЬВА» И «ТАНЕЦ ДРАКОНА» В ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КИТАЯ

Ли Кунь

*аспирантка кафедры белорусской и мировой художественной культуры
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(Республика Беларусь, г. Минск)*

Праздничная культура – явление многостороннее, отражающее общественно-политические и ценностные ориентации, социальные и духовные процессы жизни каждого человека и общества в целом. На протяжении своего существования праздничная культура Китая претерпевала изменения, историческую трансформацию, что сказывалось на ее функциях и способах воплощения. При всей своей монолитности и единстве, общности основных черт, китайская праздничная культура имела множество сословных, региональных и локальных особенностей.

Наиболее отчетливо и ярко они проявлялись в организации театрально-зрелищных представлений, своеобразных паратеатральных шествиях, являвшихся неотъемлемой частью календарного праздника и созданных на его основе. В отличие от европейских традиций паратеатральных процессий, которые по характеру были близки к театральному спектаклю и включали «разработанный сценарий, сочетание различных видов искусства, участие профессиональных драматургов и артистов» [1, с. 23], шествия в Китае с древнейших времен представляли собой сложное и зрелищное действо, в основе которого заложено сочетание танца, парадного шествия и элементов боевых искусств.

Так, во время празднования Нового года традиционно исполняются ритуальные «танец льва» и «танец дракона». Танец львов, символизирующий защиту в новом году от бед и несчастий, согласно древней легенде, был известен еще в эпоху Южных и Северных Династий в 466 году н. э. Поражение войска императора Вэнь Ди в войне с южными народами, применивших в сражениях боевых слонов, сподвигло китайское войско в свою очередь прибегнуть к военной хитрости – имитировать в сражении со слонами живых львов. Солдаты китайской армии создали ярко раскрашенные маски львов с оскаленными пастьми и «львиные шкуры» из пакли и волокна, и, разместившись по двое в каждом костюме животного, приводя в движение голову хищника, совершили нападение на врага. Внезапная боевая «театрализованная» атака китайской армии, сопровождающаяся грохотом барабанов, обратило в бегство войска противников, а танец львов стал ритуальным танцем китайских солдат на торжественных церемониях. В XIV–XV веках этот танец проник в зрелищное действо празднования Нового года первоначально в деревнях провинции Гуандун, а впоследствии – всего Китая.

На специфику и характер театрализованного шествия «танца льва» влиял, прежде всего, географический фактор – в северной (условно к ней относят территорию, прилегавшую к северу от Янцзы) и южной (провинция Ганьдун

(Кантон)) частях Китая танец имел разную символическую нагрузку, что неизбежно отражалось и на внешнем его воплощении. В северной части Китая характер исполнения «Танца льва» был связан с изображением яростного нрава и ловкости животного, что требовало участия большого количества акробатов. Движения исполнителей напоминали игры животных, поэтому акробатика была основана на балансировках, поддержках, стойках на задних лапах. Зачастую в северном танце льва задействованы четыре основных участника – два взрослых льва и пара маленьких, изображающих семью. Родиной северной разновидности танца считается Нингхай в Нингбо. Расцветка животных отличается красочностью и доминированием желто-оранжевого цвета в сочетании с красным, считающимися королевскими цветами.

Цветовая гамма «южного» льва не привязана к какой-либо колористической комбинации цветов, а маски напоминают мифического животного – непропорционально огромные глаза и рог в середине головы определяет южный стиль льва, который играет скорее символическую роль – охраняет людей от злых духов. Также выраженное отличие имеет и костюм актера, переодетого во льва, выделяющийся яркостью цветов и причудливостью орнамента. В настоящее время танец южного льва имеет несколько своих направлений, адаптированных к школам боевых искусств – он основан не столько на имитации реалистических движений хищника, сколько на сложной акробатике и трюковых номерах.

Для отдельных провинций традиционными стали иные формы исполнения «Танца льва». Так, в провинции Фуцзянь многие важнейшие праздники сопровождаются показом танца льва, управляемого нитками. Этому виду танца присуща особенная выразительность, поскольку отражает повадки и действия «прирученного» хищника – танцующий лев выполняет разнообразные команды (сидит, приседает, потягивается, гонится за мячом и т.д.). Все эти движения львов совершенны и осуществляются с помощью коллективного управления и тесной координации мастеров.

Другим обязательным танцевально-театральным компонентом зрелища является «Танец Дракона» (танец «Улун»), который также восходит своими истоками к эпохе династии Хань (II век). Сцены с изображением человека и дракона были обнаружены еще при раскопках на древних реликтах, и исследователи предполагают, что танец «Улун» именно в этот период получил свое бурное развитие [2, с. 35].

Возникновение танца дракона имеет в основе мифологические корни и связано с древней легендой. Согласно преданию, Царь-дракон, страдающий болью в пояснице, спустился на землю в образе старика и обратился к лекарю, который достал сороконожку из чешуи Царя-дракона и избавил дракона от боли. В знак благодарности Царь-дракон открыл лекарю свое имя и наказал исполнять танец дракона всякий раз, когда возникает необходимость привлечь удачу и хорошую погоду. С тех пор дракон в Китае почитается как символ богатства и процветания, а исполнение ритуального танца дракона прочно укрепилось в канве праздничных церемоний. Специально к торжеству из

сшитых лоскутов разноцветной ткани участники шествия (не менее пятидесяти человек) создавали дракона, которого несли на вытянутых руках над головой. Со временем для более правдоподобной имитации движения дракона, артисты стали использовать деревянные подпорки, которые устанавливали через каждые полметра, удерживая таким образом тело дракона и исполняя ритуальный танец [3, с. 98].

В эпоху династии Тан танец дракона приобрел несколько иную смысловую нагрузку, что повлекло за собой появление новых символов и обязательных элементов в его исполнении. Время правления династии Тан было ознаменовано новым этапом расцвета китайского общества, связанного с интенсивным развитием сельского хозяйства, поэтому праздничные церемонии, включающие ритуальные действия в призыве на помощь "вышних" сил о плодородии земли и урожайности, стали развиваться в направлении зрелищности, красочности. В частности, для усиления атмосферы праздника и выражения надежды на лучшее, танец дракона обогатился новыми элементами, ставшими со временем традиционными в его исполнении: к голове дракона стали прикреплять шар, состоящий из огромного количества свежих цветов (круглый по форме букет). Движения туловища дракона теперь были подчинены действиям одного артиста, стоящего впереди всех у шеи дракона и управляющего головой, который удерживал круглый цветочный букет и задавал ритм и направление танцевальных движений остальным участникам танца дракона. Выступление актеров традиционно сопровождалось звучанием барабанов, тарелок и гонгов.

Цветовая палитра туловища дракона основывалась на традиционных красном и желтом цветах, поскольку издревне желтый цвет обозначал принадлежность к императорской семье, а красный был цветом огня, который являлся символом жизни и знаменовал собой процветание в наступающем году. Со временем цветовая гамма расширилась до сочетания желтого, зеленого, красного, белого и оранжевого цветов, а впоследствии на тело дракона стали нашивать различные узоры и наносить небольшие картинки, изображающие ритуал молитвы о хорошей погоде, что сделало дракона более выразительным и ярким.

В современных театрально-зрелищных церемониях существует несколько версий танца дракона. Одной из самых популярных является представление Огненного дракона, во время которого перед его головой участники шествия несут бесчисленное количество зажженных фонариков, символизирующих пламя, вырывающееся из пасти дракона. Различные части тела искусственного дракона освещаются свечами и фейерверками. Танец дракона в том виде, в каком он исполняется в современном Китае, имеет характер интерактивного действия, в процесс исполнения которого вовлекаются все участники и зрители праздничного мероприятия. Вдоль улиц, по которым проходит шествие с фигурой дракона во главе, выстраиваются многочисленные толпы народа, бьющие в барабаны и гонги.

Театрально-зрелищные церемонии в Китае имеют богатые традиции и

связаны как с мифологическими сюжетами, так и с историческими реалиями. Танцы льва и дракона, развивающиеся на протяжении многих веков, сохранили до настоящего времени основную форму исполнения и одновременно обогатились новыми элементами.

1. Котович, Т.В. Карнавал как принцип художественного мышления эпохи барокко на Беларуси / Т.В. Котович // Диалог Карнавал. Хронотоп. – 1996. – № 2. – С. 23-38.

2. 甘强 中国民族民俗 , 大连 , 2002年 = Ган, Цзян. Китайские народные обычаи / Цзян Ган. – Далянь: изд-во Далянь, 2002. – С. 35-42.

3. 张海英 , 中国传统节日与文化 , 上海 , 书海出版社 , 2006年 = Чжан, Хай Инь. Китайские традиционные фестивали и культура / Хай Инь Чжан. – Шанхай: изд-во Шухай, 2006. – С. 98-106.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ И ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КИТАЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Ли Цзюньпу

*студент V курса УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(Республика Беларусь, г. Минск)*

Один из важнейших вопросов исполнительского искусства Китая – его связь с театральным-вокальной областью, основу которой составляют пение и декламация. А потому непосредственно национальные и территориальные различия китайского языка оказывают большое влияние на многообразие театральным-вокальных форм и жанров Китая.

Изучение особенностей музыкального компонента китайского театральным искусства является необходимым условием для понимания, в том числе и китайских глубинных вокальных исполнительских традиций. Существуют различные мнения о происхождении театра в Китае. Большинство китайских исследователей считают, что почвой, на которой родился театр в Китае, является народное искусство. Однако, безусловно то, что вокальный элемент в рамках театральным искусства Китая является основополагающим.

Истоки национального музыкального театра заложены в прототеатральным формам и представлены синкретическими песенно-танцевальным ритуалами. Династия Хань связана с традициями байси и цзяодиси. Особое развитие театральным формы и жанры получают в эпоху Сун. В целом, музыкально-сценические средства обусловлены особенностями исторического развития культурных традиций и спецификой национального характера. Музыкант-исполнитель в китайском музыкальном театре – явление комплексное. Актеры, поющие, танцующие, говорящие, играющие, определяют специфику этого феномена, в котором роль драматурга и композитора отходят на второй план. Подчеркнем, что в китайском традиционном театре исполнитель, как и в других видах вокального искусства, должен обладать сильными голосовыми связками, владеть правильной методикой дыхания,