

Су Жунци (КНР),
*соискатель ученой степени кандидата искусствоведения
учреждения образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств», г. Минск, Беларусь*

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ АКТЕРОВ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА КУКОЛ В КИТАЕ

Аннотация. Анализируются особенности и специфические черты подготовки актеров кукольного театра в Китае. Дается краткая историческая характеристика основных этапов становления кукольного театра на территории страны, приводятся примеры знаковых работ в этой сфере («Красная звезда освещает мне путь в бой» и «Славный Шелковый путь»). Раскрывается особенность подготовки мастеров кукольного искусства путем объединения учебного заведения и театральной труппы.

Ключевые слова: театр, кукольный театр, актеры, образование, актерское мастерство, постановка.

Su Rongji (China),
*Competitor of scientific degree of candidate of sciences of the Educational
Institution "The Belarusian State University of Culture and Arts",
Minsk, Belarus*

FEATURES OF PREPARING ACTORS FOR A MODERN PUPPET THEATER

Abstract. The article analyzes the features and specific traits of the training of puppet theater actors on the example of the theater school of the Republic of China. The author gives a brief historical description of the main stages in the development of puppet theater in the country and provides examples of landmark works in this area ("The Red Star Lights My Way into Battle" and "The Glorious Silk Road". The article reveals the peculiarity of training masters of puppetry by combining an educational institution and a theater troupe.

Key words: theatre, puppet theatre, actors, education, acting, staging.

История китайского кукольного театра является важной частью нематериального культурного наследия, а также средством популяризации культуры китайского народа. Развитие кукольного театра не стоит на месте: он обязан постоянно обновляться, заимствовать передовые иностранные исполни-

тельские техники, усиливать подготовку актеров путем «служения иностранного на пользу китайскому», вливать энергию в наследование и развитие китайской традиционной культуры в новую эпоху.

В начале XX в. подготовка актеров для кукольного театра в Китае унаследовала модель частного обучения: учебные планы и профессиональные учебные материалы отсутствовали, в театральных учебных заведениях также не было специальности «кукольный театр». Вслед за уходом старых мастеров было утрачено немало классических движений кукол, а в сочетании с недостаточным профессионализмом и творческими усилиями некоторых из последователей этого искусства процесс развития кукол столкнулся с серьезными трудностями.

В 1949 г., после образования КНР, кукольные театральные коллективы создавали группы самоподготовки, которые заложили основу сохранения искусства китайских кукол и сыграли роль связующего звена, в частности сделав вклад в обновление древнего искусства. «Упор в обучении актеров в группах самоподготовки театральных коллективов делали на наследование техники, акцентируя владение учащимися довольно сложными исполнительскими техниками и игнорируя комплексную подготовку, включая изготовление кукол, их дизайн, постановку спектакля, культурное образование и т. д., в силу чего прошедшие обучение актеры демонстрировали недостаточную комплексную подготовку» [3]. Поэтому в 2004 г. была создана первая группа основного курса обучения кукольному мастерству, преподавание в которой совместно велось Шанхайским кукольным театром и Шанхайской театральной академией. Таким образом, появилась новая модель подготовки актеров кукольного театра – объединение учебного заведения и театральной труппы. Такое обучение стало основной особенностью образования в сфере кукольного искусства.

Шанхайская театральная академия является ведущим учреждением высшего образования в сфере китайского театрального образования, которое обладает глубокой базой в области преподавания, творчества, научных исследований и т. д. Новая модель подготовки кадров использовала нормативы высшего художественного образования и базу художественной практики театрального коллектива. Учебное заведение рассматривало вопросы разработки учебных планов, программы занятий, идеи

подготовки, распределения преподавательских ресурсов и составления учебных материалов совместно с театральным коллективом.

Благодаря примеру специальности «кукольный театр» в Шанхайской театральной академии Центральная театральная академия и Пекинская академия кинематографа также ввели данную специальность с планом обучения в течение пяти лет. В качестве преподавателей были приглашены известные китайские актеры кукольного театра Цуй Кэцин, Чжан Юэ, Сюй Хун. Модель подготовки в трех учебных заведениях была идентичной: они требовали от учащихся овладеть довольно сложными исполнительскими техниками кукольного театра и одновременно получить достаточно высокий культурный уровень.

Характерная особенность преподавания кукольной специальности заключается в том, что «кукла выступает как главный субъект в сочетании с человеком; руководящую роль играет художественное обновление на базе традиционных техник» [2]. Актерская игра с куклами является основным предметом в изучении специальности, от учащихся требуется всесторонне овладеть многочисленными техниками кукольного мастерства. Однако этого недостаточно, поэтому помимо занятий по кукольным представлениям также изучается драматическое исполнительство, история искусств, эстетика искусства, сценическая речь и техники, вокальная музыка, танец, традиционный китайский театр «сицуй», дизайн и производство кукол, сценическое освещение, постановка спектаклей и другие специальные дисциплины. Введение перечисленных предметов нацелено на синтез большего количества художественных элементов в развитии кукольного искусства и одновременно возможность удовлетворения запросов на новую модель выступлений людей и кукол вместе на одной сцене, изучение различных приемов игры с куклами и исполнения актерских ролей. «В целях воспитания способностей креативного мышления у учащихся и расширения кругозора были специально введены такие предметы, как “Базовые техники театральной режиссуры” и “Базовые техники кинорежиссуры”, чтобы повысить креативность сценических задумок учащихся» [1]. Данные изменения необходимы для того, чтобы китайское кукольное искусство могло идти в ногу со временем и приспособиться к тенденциям развития общества и культуры.

Преподавание специальности «кукольный театр» позволило осуществить всестороннюю реформу традиционной модели обучения при помощи новаторского мышления: реализовать сочетание преподавания и воспитания, театра кукол и людей, теории и сценической практики с целью воспитания актеров, обладающих базовыми навыками мастерства и творческим мышлением, чтобы учащиеся не только могли продумывать и ставить на сцене спектакли, но и самостоятельно режиссировать и исполнять различный репертуар, где люди играют вместе с куклами. В 2015 г. Центральная театральная академия поставила на сцене спектакль «Красная звезда освещает мне путь в бой», который рассказывает революционную историю. В нем используются исключительно куклы, демонстрирующие характерные черты традиционного кукольного искусства. В 2019 г. Шанхайская театральная академия представила оригинальный кукольный спектакль «Славный Шелковый путь» с известным режиссером кукольного театра Чжао Иньюоу и сценаристом Го Хунцзюнем. Спектакль в форме представления с тростевыми и перчаточными куклами рассказывает легенду с ярким национальным колоритом.

Кукольный театр после введения соответствующей специальности в трех вузах получил большую популярность среди населения, одновременно некоторые художественные учреждения образования также начали открывать соответствующие специальности. Например, в 2014 г. специальность «кукольный театр» была введена в Фуцзяньской академии искусств и Университете культуры и искусства Чэнду, такую же специальность ввели в 2015 г. и в Уханьской академии искусств со сроком обучения три года. Эти учреждения образования делали акцент в подготовке актеров, чем были похожи на группы самоподготовки 50-х гг. XX в., в основном обращая внимание на формирование исполнительских навыков. Там преподавали лишь кукольное исполнительство и сценическую речь, тогда как театральные УВО делали акцент на воспитание комплексных способностей учащихся. За последние несколько лет благодаря преподаванию специальности «кукольный театр» была воспитана плеяда замечательных актеров-кукольников, таких как Гу Юэ, Цю Юньцзюань, Яо Цунсяо, Ху Тао, Чжуан Юань и др., которые стали основной силой развития китайского кукольного театра.

Современная модель подготовки актеров кукольного театра в КНР основана на совмещении научного и практического подходов: в труппе театра кукол особое внимание уделяется развитию и совершенствованию актерских исполнительских навыков (в том числе и в работе с куклами разных конструкций), а в учебных заведениях педагоги специальных театральных дисциплин стремятся как к повышению культурного уровня, так и к комплексному развитию актерских способностей у студентов, обучающихся мастерству актера-кукольника.

Вместе с тем Китай постоянно заимствует передовой иностранный исполнительский опыт, приглашает зарубежных мэтров кукольного театра для проведения учебных лекций, организует обмен учащимися и выступления внутри Китая и за его пределами. Начиная с 2014 г. театральные институты регулярно организуют поездки преподавателей с учащимися для обучения за рубежом, чтобы они участвовали в международных мероприятиях, направляют в Польшу и Россию для углубленного изучения, что свидетельствует о движении китайского кукольного искусства по направлению к международной художественной сцене. В 2021 г. Шанхайская театральная академия представила спектакль «Хамелеон», созданный по одноименной повести русского писателя А. П. Чехова, успешно исследовав новую тему на стыке художественной литературы и кукольного театра. В спектакле можно увидеть одновременно конфликт между китайской и западной культурами и синтез западных литературных произведений с китайскими элементами, а также искусное изображение героев спектакля в виде тростевых кукол.

Обобщая вышесказанное, отметим, что подготовка кадров для кукольного искусства требует не только руководящей роли правительства, но также участия социальных объединений и поддержки широких народных масс. Необходимо черпать вдохновение и духовную пищу из традиционной культуры, максимально поддерживая, восстанавливая, развивая традиционные черты кукольного искусства.

1. Хуан, Туньвэй. Подготовка кадров для кукольного искусства в вузах / Туньвэй Хуан. – Китайская культура, 2016. – С. 2. – Изд. на кит. яз. : 黄伟.高校木偶艺术人才的培养. / 黄伟. – 北京:中国文化出版社. 2016. – 第2页.

2. Цзин, Сяодун. Мой взгляд на развитие китайских кукол / Сяодун Цзин. – Пекин, 2017. – С. 14. – Изд. на кит. яз. : 敬小东. 中国木偶发展之我见. / 敬小东. – 北京 : 大众文艺. 2017. – 第14页.

3. Чэнь, Шимин. Национальный характер китайского кукольного искусства / Шимин Чэнь. – Пекин, 2010. – С. 9. – Изд. на кит. яз. : 陈世明. 中国木偶艺术的民族性. / 陈世明. – 北京 : 艺术论坛. 2010. – 第9页.

УДК 659.125.7:7.047 (1-21)(510)

Су Цзе (КНР),

*соискатель ученой степени кандидата искусствоведения
учреждения образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств», г. Минск, Беларусь*

СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ГОРОДСКОГО ФОТОИСКУССТВА МАСТЕРОВ КИТАЯ

Аннотация. В процессе развития искусство фотографии приобретает тесную связь с городскими элементами. В статье на примере трех работ китайских мастеров фотографии (Ху Ян, Чжу Хао, Лу Юаньминь) делаются выводы о социальной значимости городской фотографии. Анализ показал, что фотоискусство сочетает достоверность и индивидуальный стиль, а также является объективным отражением жизни города в определенный временной промежуток.

Ключевые слова: городское искусство, городская фотография, фотограф, городской пейзаж.

Su Jie (China),

*PhD in Art History, postgraduate student of the Department of History
of the Educational Institution "The Belarusian State University
of Culture and Arts", Minsk, Belarus*

SPECIFICS OF MODERN URBAN PHOTO ART OF CHINESE MASTERS

Abstract. In the process of development of art, photography acquires a close connection with urban elements. The article draws conclusions about the social significance of urban photography using the example of three works by Chinese masters of photography (Hu Yang, Zhu Hao, Lu Yuanming). The analysis showed that photographic art combines authenticity and individual style, and is also an objective reflection of the life of the city in a certain time period.

Keywords: Urban art, urban photography, photographer, urban landscape.