

УДК 791.6(510)

Ли Чжипэн

Современные пленэрные представления в Китае как явление самобытной национальной культуры

Раскрываются особенности популярного в Китае жанра театрального искусства – пленэрного представления, специфика которого обусловлена определенным природным ландшафтом.

Сюжетно-тематическое разнообразие пленэрных представлений позволило автору классифицировать их, выделив исторический, художественно-культурный и мифологический типы.

В культурной жизни современного Китая важное место занимают не имеющие аналогов в мире пленэрные представления. Специфика масштабных музыкально-театральных действий заключается в том, что они создаются для определенного природного ландшафта – для озера, реки, горных массивов. Сегодня воплощается большое количество таких проектов, что положительно влияет как на повышение общего культурного уровня Китая, так и развитие международного туризма: пленэрные представления с каждым годом привлекают все большее количество иностранных туристов.

Являясь самобытным художественным явлением, обладающим значительными художественными достоинствами, современные китайские представления на открытом воздухе не получили полноценного научного освещения. Китайскими учеными этот культурный феномен рассматривается с позиций туристической экономики (Фан Хуаи [3], Чжан Ли [4], Ву Ичжун [1] и др.), как коммерческий проект (Сун Ханьсяо [2]) и предмет искусствоведческого исследования (Цзоу Тунтянь [5]). В связи с недостаточной разработанностью в искусствоведении теории китайских пленэрных представлений наше исследование имеет особую актуальность.

Цель статьи – проанализировав музыкальный и визуальный компоненты спектаклей, выявить сюжетно-тематические группы китайских пленэрных представлений.

В центре нашего внимания оказываются наиболее яркие и популярные в Китае пленэрные представления, созданные для особых природных ландшафтов страны.

Современные китайские пленэрные спектакли отличаются разнообразием сюжетов и образов. Вместе с тем их объединяют национальная идея и стремление создать тесную связь с природным пейзажем, который становится определяющим фактором для выбора сюжета.

Наиболее популярными являются исторические сюжеты, отражающие как древнюю историю китайского народа, так и относительно недавние события.

При обращении к древней истории Китая в пленэрных спектаклях с помощью художественных средств реконструируется жизнь двора древних китайских династий и простого народа, раскрываются важные исторические события прошлого, иллюстрируются разные стороны жизни древнего китайского общества:

- расцвет столицы Дунцзин («Восточная столица», ныне г. Кайфэн провинции Хэнань) в период золотого века династии Сун (представление «Династия Сун. Сон о Восточной столице», 2008);

- история любви императора Тан Сюань-цзуна династии Тан и наложницы Ян Гуйфэй (представление «Вечная печаль», 2008);

- церемониал жертвоприношения при восхождении на трон императоров пяти династий (представление «Китайская гора Тайшань. Церемония жертвоприношения небу и земле», 2010);

- культурная жизнь императорского двора в период правления императора Канси династии Цин (спектакль «Церемония Канси», 2011);

- события в социальной жизни Китая времен династии Тан (представление «Принцесса Вэньчэн», 2013).

Наряду с древними сюжетами китайских постановщиков привлекают драматические моменты из истории Китая XX в., например, революционным событиям 1920-х гг. посвящен спектакль «Впечатления о горах Цзинганшань» (2009).

В центре современных пленэрных спектаклей в Китае часто оказываются культурные традиции национальных меньшинств и регионов страны. Сюжетно-тематическое содержание таких представлений мы предлагаем обозначить как художественно-культурное.

Наиболее распространенными в современном искусстве Китая являются представления, освещающие культуру и жизнь национальных меньшинств. Так, спектакль «Впечатления о Лю Саныцзе» (2004) создает образ жизни автономного района Гуанси, «Впечатления о Лицзян» (2006) – культуру провинции Юньнань, «Песня Драконьих лодок» (2014) – провинции Хубэй.

Ряд спектаклей посвящен религиозной культуре. Будни и празднества буддийских монастырей Китая показаны в представлениях «Дзэн-буддийский Шаолинь» (2007) и «Впечатления о горе Путо» (2011).

Особое внимание постановщики уделяют проблеме сохранения самобытного традиционного искусства Китая. Например, об исчезающем искусстве «трудовых напевов» рассказывается в спектакле «Впечатления об уезде Улун» (2012).

Важной идеей представлений является передача ценности самобытных местных традиций, существующих в разных регионах Китая. Так, например, в спектакле «Впечатления об острове Хайнань» (2009) рассказывается о досуге жителей острова Хайнань; в представлении «Впечатления о Дахунбао» (2010) – о производстве чая в данной местности.

Редкими в современной культуре Китая являются пленэрные спектакли мифологической тематики, основанные на древних китайских легендах. Наиболее популярными являются «Впечатления об озере Сиху» (2007), в основе которых лежит древняя легенда о народности, проживающей в районе озера Сиху в городе Ханчжоу, и «Сказка о лисе-оборотне с горы Тяньмэнь» (2010), созданная по мотивам хунаньской легенды об истории любви между лисой-оборотнем и человеком.

Таким образом, по сюжетному и образному наполнению современные китайские представления на открытом воздухе мы подразделяем на следующие типы:

- 1) исторический (рассматриваются события из древней или относительно недавней истории Китая);
- 2) художественно-культурный (показывается традиционная культура китайцев, обычаи национальных меньшинств и религиозных общин, а также локальные традиции разных регионов страны);
- 3) мифологический (театральное воплощение сюжетов древних китайских легенд).

Преобладающими являются пленэрные представления художественно-культурной и исторической тематики, в то время как спектакли на мифологические сюжеты ставятся гораздо реже.

В качестве сценической площадки для пленэрного представления неизменно избираются наиболее известные достопримечательности или популярные туристические объекты – природные памятники национального значения. Основную зрительскую аудиторию составляют туристы, чьи впечатления от естественного пейзажа усиливаются с помощью аудиовизуальных средств.

На примере нескольких представлений рассмотрим, в каких великолепных природных «декорациях» ставятся пленэрные спектакли.

Сцена «Впечатлений о Лю Саньцзе» располагается в г. Гуйлинь провинции Гуанси. Природный пейзаж Гуйлиня входит в десятку лучших природных достопримечательностей Китая. Издревле об этом месте говорили: «Пейзажи Гуйлиня – самые красивые в Поднебесной». Представление проходит в уезде Яншо, принадлежащем Гуйлиню, где река Гуйцзян встречается со своим притоком – рекой Юйлунхэ. Река, 12 горных вершин характерного карстового рельефа и бескрайнее небо образуют величественную сцену.

Местом показа спектакля «Впечатления об озере Сиху» является горно-озерный район города Ханчжоу. Артисты выступают на водной поверхности озера Сиху. Это место имеет статус природного памятника государственного значения, а культурный ландшафт озера Сиху города Ханчжоу внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Действие пленэрного музыкального представления «Дзэн-буддийский Шаолинь» происходит в долине Дайсянь, с восточной стороны горы Сун, в провинции Хэнань. Здесь расположился знаменитый Шаолиньский монастырь, занимающий важнейшее место в истории китайской буддистской традиции. Фоном представления служат дворец, пагода и вздымающаяся к небу горная вершина Ляньтянь.

Спектакль «Династия Сун. Сон о Восточной столице» ставится в «древней столице восьми династий» – городе Кайфэне провинции Хэнань. Местом представления является сад Цинмин Шанхэ – крупнейший тематический парк культуры периода династии Сун. Действие разворачивается на искусственном водоеме, на фоне реалистичных копий древней архитектуры, словно переносящих зрителей в древние времена.

Сцена представления «Сказка о лисе-оборотне с горы Тяньмэнь» расположена в Большом ущелье (протяженностью 5 км) горы Тяньмэнь парка Чжанцзяцзе провинции Хунань. Декорации сливаются с вершинами, ущельем, лесами и горными ручьями, формируя единую композицию и образуя крупнейшую, глубиной в километры, шириной более 1000 метров, сцену.

Спектакль «Принцесса Вэньчэн» поставлен в высокогорном городе Лхаса. Длина площадки, на которой реалистично воссозданы знаковые древние достопримечательности – дворец Потала, монастыри Джоканг и Рамоче, составляет 160 м. Трехмерная реалистичная копия дворца Потала достигает 40 м в длину и 20 м в высоту. Кроме декораций, на площадке расположены около 10 двухколейных транспортировочных установок длиной более 150 м, служащих для перемещения крупного реквизита, а также передвижения артистов по сцене.

Таким образом, анализируя сценические особенности пленэрных театрализованных представлений, мы видим, что они выходят далеко за пределы ограниченной традиционной сцены в театре или концертном зале. Иногда на площадке воссоздается типичная для данной местности в настоящем или далеком прошлом архитектура. Взгляд зрителя не встречает преград, все окружающие элементы являются частью представления. Особый синтез нерукотворной природы и созданного человеком музыкально-театрализованного представления отражает уникальный мир национального искусства Китая, глубоко почвенного и в то же время чрезвычайно современного.

Одним из основных компонентов китайских пленэрных представлений является музыка. По источнику исполнения музыкальное оформ-

ление можно разделить на два типа. Первый – живое пение или игра на китайских музыкальных инструментах во время представления, второй – воспроизведение записанной музыки посредством стереосистемы. В большинстве пленэрных представлений преобладает второй тип. Живая музыка может звучать в определенных частях представления.

Среди анализируемых примеров лишь в двух используется живое пение – в спектаклях «Впечатления о Лицзян» и «Впечатления об уезде Улун». В первом звучат различные виды вокального исполнения: сольное, ансамблевое, хоровое пение а *carrella*. Мелодии являются либо аутентичными народными песнями национальных меньшинств, либо стилизованными под народное пение. В представлении «Впечатления об уезде Улун» используется в основном хоровое исполнение, т. к. главной темой спектакля является воссоздание старинного жанра трудовых напевов, которые исполнялись хором.

В некоторых представлениях, например «Дзэн-буддийский Шаолинь», «Впечатления о горе Путо» и др., главными темами становятся мелодии культового характера, связанные с буддийской музыкой. В них могут использоваться как наиболее распространенные буддийские мантры, так и оригинальные мелодии, созданные на основе сутр, стилизующие характерные особенности буддийской музыки.

Исходя из стилевого подхода к музыкальному компоненту китайские пленэрные представления можно разделить на две группы. Одну группу составляют спектакли с использованием народной или культовой музыки. Во второй группе в основном представлена популярная музыка: звучат симфонический оркестр, эстрадный вокал. Исполнителями являются известные эстрадные певцы – Эмиль Чжоу, Ци Цинь, Чжан Лянъин и др.

Кроме инструментов симфонического оркестра партитура включает партии для китайских музыкальных инструментов, таких как флейта ди, сона, гучжэн, эрху, пипа, барабаны и др.

Важной частью музыкального сопровождения представлений являются звуки природы (крики животных, шум ветра, звуки ручья и т. д.), воспроизводимые с помощью синтезаторов.

Актерский состав любого китайского пленэрного представления можно охарактеризовать словом «масштабность». Для наглядности назовем несколько цифр. В представлениях «Впечатления о Лицзян», «Сказка о лисе-оборотне с горы Тяньмэнь» задействованы более 500 человек, в «Дзэн-буддийском Шаолине» – около 600 человек, во «Впечатлениях о Лю Саныцзе» – более 600 человек.

Общей для таких представлений и нетипичной для обычных спектаклей чертой является участие преимущественно не профессиональных актеров, а местных жителей. Это делает пленэрное представление аутентичным и естественным. Крестьяне, рыбаки, пастухи и даже буддийские

монахи проходят определенную подготовку, чтобы показать на сцене свою повседневную жизнь. Непрофессиональные актеры иногда испытывают трудности с техникой исполнения каких-то движений, но благодаря простоте и искренности они еще больше трогают сердца зрителей.

Участие непрофессиональных актеров и массовый состав определили особенности хореографии и движений, выполняемых на огромной сцене. Здесь принципиально отсутствуют сложные элементы, преобладает повторяемость простых приемов: хождение цепочкой, подъем и опускание рук, синхронные движения с аксессуарами (ткани, ведра, палки, бубны и т. д.). Более сложные хореографические номера исполняются профессиональными актерами в сольных эпизодах (например, «Впечатления о Лю Саньцзе»).

В китайских пленэрных представлениях также участвуют «особые» актеры – животные, появление которых является естественным продолжением действия. В зависимости от сюжета такими «особыми» актерами могут быть лошади («Впечатления о Лицзяне»), овцы, коровы («Дзэн-буддийский Шаолинь»), гуси и т. д. Они не концентрируются в одном месте, как на арене цирка, а свободно передвигаются по сцене. Появление животных связано со стремлением постановщиков показать сельскую жизнь, быт деревни в натуральном, естественном виде.

Визуальный компонент спектаклей под открытым небом является важнейшей их частью. Он складывается из множества элементов: сценография, пластика, костюм, свет и др. Яркую краску вносят в представление костюмы актеров. В спектакле «Впечатления о Лицзяне» основным объектом выражения идеи является самобытная культура различных национальных меньшинств, проживающих в этом регионе, поэтому каждый элемент аутентичных народных костюмов продуман до мелочей.

В китайских пленэрных спектаклях представлены несколько типов костюмов: 1) костюмы национальных меньшинств; 2) костюмы в стиле придворных императорских нарядов Древнего Китая; 3) повседневная одежда; 4) сценические костюмы. Если первые два типа не требуют объяснения, то третий и четвертый пункты необходимо уточнить. В некоторых представлениях изображается жизнь местного населения, поэтому актеры одеты в повседневную одежду, как, например, рыбаки на бамбуковых плотках в Чжунчжане («Впечатления о Лю Саньцзе») или прачки в деревне Чжуншань («Дзэн-буддийский Шаолинь»). Костюмы четвертого типа не используются в повседневной жизни, а создаются исключительно для сцены. Таков, например, костюм лисы-оборотня с огромным хвостом в «Сказке о лисе-оборотне с горы Тяньмэнь».

Проведенный искусствоведческий анализ современных китайских пленэрных представлений позволил нам выделить три основные сюжетно-тематические группы: историческую, художественно-культур-

ную и мифологическую. В представлениях каждой из указанных групп первостепенную роль играет естественный природный ландшафт, обуславливающий выбор того или иного сюжета. В качестве основных компонентов пленэрного спектакля мы определяем музыку, костюмы, актерскую игру. Ориентированные на сохранение и развитие самобытной национальной культуры Китая, эти компоненты в сочетании с неповторимыми природными пейзажами способствуют созданию исключительного пространственно-временного континуума, погружающего зрителя в мир уникальных образов высокой культуры.

1. 伍益中. 文化与旅游的完美结合[J]. 艺海, 2011(12):165-166. = Ву, Ичжун. Идеальное сочетание культуры и туризма / Ичжун Ву // Море искусства. – 2011. – № 12. – С. 165-166.
2. 宋含笑. 国内大型实景演出作品研究[D]. 北京: 中国传媒大学, 2012 : 1-26. = Сун, Ханьсяо. Исследование масштабных живых выступлений в Китае / Ханьсяо Сун. – Пекин : Китайский ун-т коммуникаций, 2012. – 26 с.
3. 方化祎. 大型实景演出提升旅游产业[N]. 河南日报, 2007-11-22 (3). = Фан, Хуаи. Масштабные живые выступления усиливают индустрию туризма / Хуаи Фан // Хэнаньская ежедневная газета. – 2007. – 22 нояб. – С. 3.
4. 张力. 山水实景演出: 点亮夜色的一种可能性[N]. 中国旅游报, 2007-06-13 (13). = Чжан, Ли. Пленэрные театрализованные представления: возможность осветить ночь / Ли Чжан // Китайские туристические новости. – 2007. – 13 июня. – С. 13.
5. 邹统钜. 中国大型实景演出发展理论与实践. 旅游教育出版社. – 2016. – 135页. = Цзоу, Тунтянь. Теория развития и практика китайских представлений на фоне реального природного пейзажа / Тунтянь Цзоу. – Пекин : Туризм и образование, 2016. – 135 с.

Li Jipeng

**Modern plein-air performances in China
as a phenomenon of a distinctive national culture**

The peculiarities of popular genre of theatrical art in China – plein air performance, the specificity of which is due to a certain natural landscape, – are revealed.

The subject and thematic variety of plein air performances allowed the author to classify them, highlighting the historical, artistic and cultural, and mythological types.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 04.06.2019.