

ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО КЛАССИЧЕСКОГО И СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА С ВЕЕРОМ

Цинь Линлин,

*соискатель ученой степени кандидата наук
учреждения образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»*

Формирование и развитие китайского классического танца с веером базируется на народных традиционных танцах, танцах китайской оперы и китайских боевых искусствах. После многовекового совершенствования, творческого поиска, впитав многолетний практический художественный опыт, дошедший до наших дней китайский классический танец предстал образцом классических стилевых особенностей.

Основной формой китайского классического танца является круг и круговое вращение. Благодаря данной особенности его даже называют «круговым искусством». Динамика круга включает в себя сам круг, изгибы, повороты, наклоны и прочее, что имеет извилистые силуэты. Ритм – основной элемент китайского классического танца и его главное отличие от других видов танца. Девиз китайского классического танца – «в постоянной изменчивости не отходить от круга». Классический танец – это искусство единения тела и духа. Необходимо взаимодействие рук, глаз, шагов и тела танцоров для достижения гармонии сердца и мыслей, мыслей и характера, характера и энергии, энергии и формы [2, с. 111–112].

Веер является одним из наиболее важных предметов реквизита китайского классического танца. Его использование способствует экспрессивности и образности танца. Длинные рукава, мечи, веера, барабаны и другие предметы являются репрезентативными опорами китайского классического танца, отражающими тот факт, что китайский классический танец рожден самой жизнью и является высшей формой эстетического восприятия искусства. Сам веер также имеет округлые силуэты. Его внешний вид соответствует эстетике круга китайского классического танца. В танце веер «следует за поясом, за манжетами, за телом человека». Использование веера в танце помогает сформировать образ персонажа и более полно и точно выразить внутренние эмоции, что является требованием не только к представлению с веером, но и к исполнению китайского классического танца [1, с. 11].

Китайский классический танец подразделяется на *традиционный классический танец Ханьской и Танской династий* и *современный классический танец*.

Классический танец династий Хань и Тан основан на танцевальном стиле царства Чу периода Сражающихся царств. В сочетании с придворным танцем обозначенных династий он формирует одну из форм классического танца с уникальным стилем [6, с. 49]. Танец представляет собой квинтэссенцию знаний китайского народа и стремление к прекрасному, которое выражено в синтезе музыкального и танцевального искусства.

В китайском классическом танце с веером основным реквизитом является круглый веер. Он используется, чтобы показать элегантность китайского стиля, и передает из поколения в поколение красоту традиционного китайского искусства.

Танец с шелковыми веерами-опахалами – это женский групповой танец, созданный Сунь Ин, профессором Пекинской академии танца в 2014 г. Это один из важнейших представительных образцов китайского классического танца с круглым веером. Образ персонажа в женском танце с шелковыми веерами-опахалами берет свое начало от образа придворной девушки из высокопоставленной семьи династии Цин. Танец демонстрирует особенности древнего китайского женского танца, выражающиеся в основном в походке, плавности движений, спокойствии и мягкости. Привычки и обычай китайских женщин сильно различались в древности, средних веках и современности. В особенности, начиная со времен династии Мин и за сотни лет до начала «Движения за новую культуру» женщины бинтовали ноги, что оказало глубокое влияние на культуру танца (в частности, на специфику танцевальной пластики). Групповой женский танец с шелковыми веерами-опахалами не только реалистично отражает черты этой эпохи, но и объединяет отношение историков к этому историческому наследию (рис. 1).

Рис. 1. Танец с веером-опахалом

В отличие от традиционного танца с веером, главным реквизитом китайского *современного классического танца* выступает складной веер. Основными действиями с веером являются его открытие и закрытие (танцор может открывать, закрывать веер одной или двумя руками), а также повороты, встряхивания, покачивания и др.

Танец с веером «даньцин» (танец-живопись) можно охарактеризовать как шедевр одиночного современного китайского классического танца. Хореограф Тун Жуйжуй – представитель нового поколения талантливых мастеров китайского классического танца. Профессионализм и богатый духовный мир Тун Жуйжуй позволили ему создать прекрасный танец, имя которому дал лично великий профессор танца Тан Маньчэн. Из названия танца можно понять, что он воплощает в себе единство танца с веером, китайского классического тан-

ца и искусства каллиграфии. В этом танце старые элементы получили новую жизнь. Костюмы для танца были изготовлены Хань Чуньци.

Тун Жуйжуй неоднократно вносил изменения в танец с веером «даньцин». Первоначально это был всего лишь аудиторный танец, созданный Тун Жуйжуй для проведения занятий. В 2000 г., чтобы участвовать в 6-м конкурсе танца «Кубок персиков и слив», Тун Жуйжуй превратил его в конкурсное произведение, с которым выступила танцовщица Цзоу Ячжун. Танец получил награду как превосходный классический танец. В следующем году, в сотрудничестве с танцовщицей Ван Ябинь, Тун Жуйжуй внес в танец дополнительные изменения. Так, он стал известным классическим танцем и позже получил множество наград: первый приз за лучшее созданное произведение, первый приз за выступление на Национальном танцевальном конкурсе 2001 г., золотую медаль во Вторых телевизионных танцевальных соревнованиях канала CCTV в 2002 г. и первую премию на 3-м танцевальном конкурсе «Цветы лотоса» [4, с. 7]. Лу Ишен считает, что танец с веером «даньцин» – это классическое произведение, которое может стать мировым достоянием так же, как и танцы «щебет камышовки» и «смерть лебедя», и должно передаваться будущим поколениям [3, с. 27].

В танце важным элементом, удерживающим внимание зрителя, является веер. «Даньцин» (живопись) – основная мысль, передаваемая танцем. Танец исполняют под адаптированную народную классическую мелодию «Высокие горы и текущие воды». Поскольку в качестве фоновой музыки выбрана традиционная мелодия на гучжэне, хореография отражает особенности ритма народной музыки, что изначально было важно для создания художественной концепции и выразительности хореографического произведения. Танец не акцентирует внимание на конфликте и сюжете. Все это определяет основные особенности танца с веером «даньцин». Являясь неотъемлемой частью этого танца, веер выступает не его самостоятельным атрибутом, а скорее продолжением тела танцора, проводником к его чувствам.

Веер послужил вдохновением для танца, а живопись позволила преобразовать его на совершенно новый эстетический уровень. В начале представления танцор словно размахивает кистью и брызгает тушью под музыку. По мере развития танца артист открывает и закрывает веер, делает различные взмахи, сочетает различные техники танца, создавая уникальную хореопластическую картину [1, с. 19].

Веер украшают цветной бахромой, которая изысканно развеивается в танце, словно кисть художника рисует тушью на бумаге. Танцор с веером похож на художника или каллиграфа, готового к созданию произведения. Веер напоминает кисть не только из-за внешнего подобия, но и из-за движений танцора, имитирующего процесс рисования. Танец виртуозно визуализирует красоту каллиграфии. Исполнитель открывает и закрывает веер, танцует с ним, смотрит на него, восхищается им. В его

руках веер превращается в яркую картину или даже стихотворение, которое танцор пытается выразить. Иногда артист становится на колени, будто читая книгу, а порой внимательно наблюдает за веером, будто общаясь с произведением. В конце танца веер снова, как тушь на полотне художника, рисует ослепительные картины гор и пейзажей. Использование веера в танце позволяет танцору выступать с большей экспрессивностью, смелостью и чувственностью [1, с. 19]. Данное хореографическое произведение демонстрирует сходство с традиционной китайской оперой, где веер выступает в качестве разных «героев» – книги, кисти, письма, подноса, зеркала и пр. [7].

В танце с веером «даньцин», кроме того, что танцору следует выполнять движения с веером, также необходимо задействовать пространство. Артист использует множество приемов с веером в танце: он вращает, переворачивает, отбрасывает, крутит, скручивает, поднимает, обвивает его. Многие из этих техник заимствованы из техник владения мечом и боевого искусства кунг-фу. В этом танце веер является не просто танцевальным веером, а элементом, создающим гармонию между амплитудой, динамикой, скоростью, силой и пространством (рис. 2). Он также формирует различные чувства, состояния, эффекты и впечатления: нежность, энергичность, одухотворенность, степенность, энергичность, простота, мягкость, трансформация и др. Движения танца то резки, как падающие с горы камни, то нежны, как тысяча облаков, и гладки, как шелк [5, с. 53–54.].

Танцор и веер дополняют друг друга, подчеркивают достоинства каждого. В этом и состоит специфика китайского классического танца с веером [1, с. 18–20].

Современный танец – это возникшая на Западе в начале XX в. совокупность направлений и форм танца, противоположных классическому балету. Его главный эстетический подход – противостояние консерватизму классического балета, оторванности от реальной жизни и погоней за формализмом и исключительно технической составляющей. Танец позволяет проявить индивидуальный стиль преподавателя, а его свободная форма дает возможность исследовать время, пространство и энергию. Движения современного танца часто происходят из действий, совершаемых в повседневной жизни (например, ходьбы, бега, прыжков, поворотов, скольжения и т. д.). В многообразии современного танца также присутствует и танец с веером. Во многих произведениях веер используют в качестве реквизита танца.

Рис. 2. Танец с веером «Даньцин»

Танец с веером «Красный веер» – это современный женский групповой танец, созданный Мэн Ян в 2000 г. За выступление с ним танцевальная группа второго среднего хореографического ансамбля Пекина завоевала золотую медаль в Национальном конкурсе коллективного танца 2000 г. В этом танце в качестве реквизита используется красный веер, что и дало название хореографическому произведению. Кроме очевидного индивидуального стиля, для танца также характерны свободные движения, передающие исследования танцорами времени, пространства и энергетики. Танец основывается на обычных повседневных действиях: ходьбе, беге, прыжках, поворотах, приседаниях, скольжении и т. д. Веер виртуозно вращается в руках танцовщиц, помогая сформировать художественную идею

Таким образом, китайское искусство танца с веером имеет долгую историю, обладает многогранностью и многообразием форм. В настоящее время танец с веером стал излюбленным видом представления народа. Существуют традиционные образцы танца с веером, основанные на повседневности женщин в Древнем Китае, в которых применяется веер-опахало в качестве важнейшего атрибута женщины. Современный же танец с веером демонстрирует стремление к синтезу искусств, где веер выступает многоликим предметом, посредством которого

танцовщик создает оригинальный художественный образ. «Даньцин» как образец танца-живописи является уникальным произведением искусства, в котором благодаря вееру слились воедино хореография и каллиграфия. Современная хореография демонстрирует расширение диапазона применения веера в танцевальном искусстве, раскрывая его безграничные возможности в создании художественного образа.

1. 王蕾 . 中国古典舞中扇子的应用研究 [D]. 北京 : 北京舞蹈学院 . 2008 年 , 共 26 页 = Ван Лэй. Прикладное исследование китайского танца с веером / Лэй Ван. – Пекин: Пекинская академия танца, 2008. – 26 с.

2. 王慧芳 . 《戏剧之家 : 分析古典舞元素在舞蹈《扇舞丹青》中的运用》 NO.6 [J]. 湖北 : 湖北今古传奇传媒集团有限公司 . 2018 年 . 共 234 页 = Ван Хуэйфан. Анализ элементов классического танца в танце с веером «даньцин» / Хуэйфан Ван // Хубэй: Медиакорпорация «Хубэй Цзиньгу Чваньпи». – 2018. – № 6. – 234 с.

3. 吕艺生 . 《舞蹈 : <扇舞丹青>再赏析》 NO.12 [J]. 北京 : 中国舞蹈家协会 , 2013 年 , 共 74 页 = Люй Ишэн. Художественный анализ танца / Ишэн Люй // Танец. – Пекин. – 2013. – № 12. – 74 с.

4. 唐甜 . 从《春江花月夜》到《扇舞丹青》扇舞的比较分析 [D]. 北京 : 北京舞蹈学院 , 2014 年 , 共 15 页 = Тан Тянь. От «Лунной ночи среди цветов на весенней реке» до «Танца с веером «даньцин» / Тянь Тан. – Пекин: Пекинская академия танца. 2014. – 15 с.

5. 金浩 . 《北京舞蹈学院学报 : 浅谈<扇舞丹青>中的文化意蕴—兼论中国书画与舞的同宗性》 NO.04 [J]. 北京 : 北京舞蹈学院 . 2001 年 . 共 65 页 = Цзинь Хао. Краткий анализ подтекста в китайской культуре – общность китайской живописи и каллиграфии / Хао Цзинь // Журнал китайской академии танца. – Пекин. – 2001. – № 4. – 65 с.

6. Чжан Тун. Художественный анализ искусства танца / Тун Чжан. – Шанхай: Шанхайское музыкальное издательство, 2016. – 222 с.

7. Цинь, Линлин. Символика и художественные особенности веера в традиционной китайской драме / Линлин Цинь // Вестник БГУКИ. – 2019. – № 1. – С. 126–132.