

Сун Чао

Специфика влияния западного нового цирка на формирование китайского акробатического театра

Раскрываются художественное своеобразие, содержательная и постановочная специфика нового цирка, его влияние на формирование китайского акробатического театра. Прослеживаются этапы взаимодействия западного циркового искусства с традиционной китайской акробатикой в конце XX – начале XXI в. Дана концептуальная характеристика современным сценическим формам нового цирка и китайского акробатического театра (синтетизм, мультидисциплинарность, театрализация, сюжетная целостность и нарративность, зрелищность). Определяется значительный вклад в развитие китайского акробатического театра канадской цирковой компании «Cirque du Soleil».

Цель статьи – показать взаимодействие западного нового цирка и китайского акробатического театра в конце XX – начале XXI в.

Китайский акробатический театр – это современная синтетическая форма сценического представления в Китае, основой которого являются сложные акробатические трюки, демонстрирующие невероятные физические возможности человеческого тела, органично вписанные в целостное театрализованное действие, насыщенное музыкальными и хореографическими элементами и сценографическими эффектами. Главным фактором формирования китайского акробатического театра во второй половине XX – начале XXI в. становится взаимодействие китайского искусства с западными сценическими практиками, а в сфере циркового искусства проникновение в Китай инновационных сценических форм европейского и североамериканского нового цирка.

Современный китайский акробатический театр абсолютно не исследованная в западном искусствоведении сценическая форма. В работах К. Лаверс, Л. Леру, Дж. Бертта [1], Р. Шугармана [2] новый цирк комплексно теоретически осмыслен, но его влияние на развитие мирового современного циркового искусства осталось за пределами актуальных научных исследований. Для китайского искусствоведения вопрос формирования и функционирования акробатического театра оказался новым и своевременным, он нашел отражение в многочисленных научных статьях (Цао Сяонин и Гао Литин [3], Дун Инчунь и Тань Цай [4], Хуан Гоцин [6], Тянь Жуньминь [7], Ван Цзюнь [8], Сюй Чжицзе [9]) и монографии Фу Цифэна, Фу Тэнлуна [5], посвященной развитию национального акробатического искусства.

Новый цирк (contemporary или new circus, nouveau cirque) – синтез драматического, пластического и кукольного театра, цирка и пантомимы. Это жанр театрального искусства, в котором сюжет и тема, характеры персонажей и их развитие раскрываются и передаются главным образом через традиционные цирковые трюки и навыки, сочетающиеся с музыкальным оформлением, сценографическим и костюмным дизайном, техническими световыми и визуальными эффектами. Новый цирк по структуре отличается от цирка традиционного, он на основе режиссерского замысла создает гибридное, синтетическое, зрелищное сценическое представление с сюжетной линией и развивающимися персонажами.

В новом цирке часто встречаются эксцентрические визуальные решения и приемы интерактивного комедийного мышления и взаимодействия со зрителями для последовательного соединения отдельных фрагментов или эпизодов сюжета в единую фабульную конструкцию. Работая с образами, символами и кодами (музыкальными или визуальными) массовой культуры, новый цирк интегрирует в сценическую программу инновационные технологии и новейшее оборудование, осваивает современные жанры и формы: мюзикл, видеоарт, перформанс, боди-арт и др.

Новый цирк зародился в Европе (Франция, Англия) и Северной Америке (Канада, США) в 1970-х гг. На его появление повлияли театральные эксперименты «новой волны» и децентрализация театров, уход театра из традиционных конвенциональных зданий и выход на нетеатральную массовую публику, социальная направленность сценических представлений и возникновение широкого движения уличных театров, распространение перформативной практики второй половины XX в. Молодые артисты цирка начали экспериментировать с техникой и методами традиционного циркового представления в попытке создать более «осмысленное» искусство, которое способно делать социальные, личные или политические заявления, выражать оригинальную творческую идею и иметь художественное содержание.

Среди основных представителей нового цирка можно назвать «Ra-Ra Zoo» (Англия), «Cirque Plume» и «Cirque Archaos» (Франция), «Le Cirque Invisible» Виктории Чаплин (США), «La Compagnie du Hannequin» Джеймса Тьерре и «Teatro Sunil» Даниэле Финци Паска (Швейцария), «Cirque Eloize» и «Les 7 doigts de la main» (Канада) и др. Одним из самых влиятельных, широко известных и коммерчески успешных представителей нового цирка стал «Cirque du Soleil», основанный в 1984 г. в Монреале (Канада) Ги Лалиберте и Жилем Сент-Круа. Многочисленные постановки и выступления канадского «Cirque du Soleil» продемонстрирова-

ли «ценность и перспективность нового циркового искусства» [4, с. 77] и стали примером для подражания для цирковых трупп по всему миру.

Китайское акробатическое искусство имеет многовековую традицию. Оно возникло в древних религиозных ритуалах и совершенствовало свое мастерство на протяжении всей истории развития китайской цивилизации. Одновременно с техническим усложнением гимнастического трюка акробатика в разные эпохи вступает во взаимодействие с музыкальным, хореографическим, театральным искусством и зрелищной праздничной культурой. До середины XX в. китайская акробатика функционировала в русле циркового представления, а основной акцент был сделан на повышение уровня акробатических навыков и специализации акробатических программ на отдельных гимнастических трюках, которые формально комбинировались между песенными и танцевальными номерами. Форма представления в таких программах отличалась однообразием, а акробатические номера были обособлены от представления в целом.

После 1978 г., с началом проведения «политики реформ и открытости» в экономике и культуре Китая, в том числе и в акробатическом искусстве, произошли беспрецедентные изменения, в первую очередь связанные с проникновением в страну западных веяний. С этого времени в Китай «начали приезжать с выступлениями делегации деятелей искусств, иллюзионисты из советского цирка, акробаты из Франции, Монголии, Венгрии, Польши, Румынии и других стран, которые привозили популярные в Европе цирковые шоу-программы и программы в жанре эксцентрики, оказавшие значительное влияние на развитие китайского акробатического искусства» [5, с. 295].

Значимым событием для китайской акробатики стал приезд в страну в 1980 г. основателя Парижского международного фестиваля циркового искусства «Цирк завтрашнего дня» Доминика Моклера. Он посетил представление акробатической труппы в Гуанчжоу и пригласил исполнителей номеров «Ньюцзы гуньбэй» (девушки вращают чаши) и «Наньной шуанжэнь динвань» (смешанная пара выступает, удерживая на голове пиалы) участвовать в фестивале. В 1981 г. исполнители этих номеров получили две золотые награды на V Международном фестивале «Цирк завтрашнего дня», а Дай Вэнься за номер с вращающимися чашами отмечена наивысшей наградой – премией Французской республики. Эти победы открыли новые возможности для многих китайских акробатов, которые с интересом и удовольствием принимали участие в международных форумах. Китайские акробаты «с 1981 по 1985 гг. одержали пять побед подряд на Международном фестивале-конкурсе циркового искусства “Цирк завтрашнего дня” в Париже; в Монако на Международном цирковом фестивале Монте-Карло трижды завоевывали высшую награду – “Золотого клоуна”; в Великобритании на первен-

стве мира по акробатике в командных соревнованиях дважды подряд выигрывали Кубок “Блэк Тауэр Лэйк”; во Франции на Международном юношеском конкурсе по акробатике завоевали главную награду» [Там же, с. 297].

Для содействия развитию национального акробатического искусства и в целях создания условий для обмена опытом в акробатическом мастерстве с другими странами, в Китае при поддержке национальных и региональных властей были учреждены *Фестиваль акробатического искусства в Уцяо* (с 1987 г., провинция Хэбэй) и *Фестиваль акробатики в Ухане* (с 1992 г., провинция Хубэй). Оба акробатических фестиваля проводились один раз в два года. Приоритетным направлением в развитии акробатического искусства стало проведение ежегодного национального отбора лучших акробатических номеров и гимнастов, которые представляли Китай на международных смотрах, фестивалях и т. п.

Участие артистов в многочисленных международных состязаниях и конкурсах способствовало широкому признанию китайского акробатического искусства на мировой арене. Известные западные цирки приглашали китайские акробатические коллективы и отдельных гимнастов принять участие в собственных цирковых программах. Так, по приглашению итальянской «Международной маркетинговой компании» 22 гимнаста Фуцзяньской акробатической труппы в 1995–1996 гг. участвовали в программе «Американский цирк» [6, с. 20]. В ходе гастролей по Италии акробатическая труппа представила наполненные китайским национальным колоритом «Танец львов», «Двойное восхождение на шест» и другие акробатические номера. Впоследствии 8 китайских акробатов были приглашены «Американским цирком» в программу «Soaring in the Sky» («Парящие в небесах»), созданную под руководством французских цирковых мастеров.

Гимнасты Пекинской акробатической труппы в 1995 г. завоевали золотую медаль на Международном фестивале циркового искусства «Цирк завтрашнего дня». Они выступали с номером «Маленькая девочка, играющая в кунчжу» (китайское йо-йо), который был одобрен публикой. Со временем их пригласили в труппу «Cirque du Soleil». По словам Тянь Жуньминь, с 1996 г. этот номер представлялся в спектакле «Quidam». В 1998 г. «Маленькая девочка...» была включена в новый спектакль – «La Nouba» [7]. Это стало первым знакомством китайских акробатов с западным новым цирком и послужило толчком к трансформации китайской акробатики в сторону формирования современного китайского акробатического театра.

Сотрудничество «Cirque du Soleil» с китайскими акробатами со временем только расширялось. Артисты Аньхойской акробатической труппы Го И и Янь Пэн с номером «Восхождение на столб» приняли участие

в сценическом шоу «Mystere» (Лас-Вегас; 1997). 39 китайских гимнастов с акробатическими номерами «Танец льва», «Танец с балансированием на перше (длинный шест)», кувырки через голову (сальто), демонстрация гибкости со стойкой на одной руке на голове партнера, «Ходули на качелях» – стали основой спектакля «Dralion», созданного в 1999 г. Как отметил Сюй Чжицзе, после премьеры «шоу вызвало пристальный интерес всего мирового циркового сообщества» [9, с. 14]. Этот спектакль семь лет подряд был рекордным по посещаемости среди представлений «Cirque du Soleil» в Европе и Америке. В 2006 г. актер Шэньянской акробатической труппы Чжан Гунли стал звездой нового спектакля «Cirque du Soleil» «Kooza». В одной из сцен он создавал семиметровую башню из стульев, на вершине которой совершал акробатические трюки.

Тесное сотрудничество китайского и европейского цирка носило обоюдный характер. Значительно расширились гастроли западных «новоцирковых» коллективов в Китае. Ван Цзюнь писал: «В 2005 году артист “нового цирка” из Франции Эрик Леконт (труппа “Compagnie 9.81”, специализирующаяся на масштабных синтетических акробатических мультимедийных представлениях на стенах домов) был приглашен на Пекинский международный фестиваль современного искусства “Дашаньцзы”. По мере роста интереса к “новому цирку” в Китае стали демонстрировать свои спектакли всемирно известные канадские коллективы, такие как “Cirque Eloize” (Цирк Элуаз) со спектаклем “Cirkopolis” и труппа “Les 7 doigts de la main” (Семь пальцев) с постановками “Reversible I” и “Reversible II”» [8, с. 51]. В 2007 г. «Cirque du Soleil» впервые выступил в Китае, 10 дней демонстрируя в Шанхае спектакль «Quidam».

Китайские цирковые и акробатические коллективы стали приглашать к себе европейских постановщиков для работы над современными цирковыми представлениями, что способствовало интенсификации направленности традиционной китайской акробатики в сторону западного нового цирка. В 2005 г. по приглашению Шанхайского городского цирка хореограф «Cirque du Soleil» Дебра Браун приняла участие в постановке спектакля «Путешествие во времени и пространстве», который был сделан по западным образцам нового цирка.

Следует отметить, что в конце XX в. акробатические труппы из разных провинций Китая радикально меняли художественную эстетику и создавали представления, в которых традиционные национальные акробатические номера были объединены единой темой и сюжетом. Этот сценический жанр получил название «Тематический вечер акробатики». С конца 1990-х гг. акробатические труппы по всей стране проводили такие вечера. Среди них «следует отметить следующие: “Золотой юго-западный ветер” акробатической труппы “Чжаныци”, “Небесная фантазия” Шэньянской акробатической труппы “Цзяньцзин”, “Родина”

Хэбэйскай акробатической труппы, “Любовь к пейзажу (горам и рекам)” акробатической труппы из Цзуньи, “Душа Хуаншань” Аньхойской акробатической труппы, “Герои между небом и землей” Уханьской акробатической труппы и др.» [3, с. 21].

В 1997 г. театр «Ваньшэн», расположенный на улице Тяньцзяо в районе Сичэн в Пекине, произвел масштабную реконструкцию, значительно модернизировав световое, акустическое и сценическое оборудование. С 2004 г. театр (под названием «Акробатический театр Тяньцзяо») стал специализированной площадкой для представлений Пекинской акробатической труппы. 2010 год после грандиозной премьеры спектакля «Волшебная музыкальная шкатулка» ознаменовал собой окончательное формирование китайского акробатического театра. В его создании приняли участие Ги Карон, режиссер «Cirque du Soleil», поставивший знаменитый спектакль «Ка», музыкальный продюсер Элла Льюис и хореограф Китайского театра оперы и балета Хань Фэн.

«Волшебная музыкальная шкатулка» повествовала о маленькой девочке, странствующей в волшебном мире, наполненном детскими фантазиями о волшебных существах, обладающих невероятными способностями, и в то же время рассказывала трогательную историю о взрослении. В представлении были использованы традиционные акробатические номера *кунчжу* (китайское йо-йо), *пагань* (лазанье по шести), *чжуаньцюань* (прыжки через обруч) и другие органично вплетенные в сюжет представления, наполненного танцами, музыкой, сценическими и сценографическими эффектами в стилистике «Cirque du Soleil». Кроме этого, продюсирование, реклама и маркетинг спектакля также были сделаны по западному образцу.

Невероятный успех этого представления повлиял на распространение формы акробатического театра во многих провинциях Китая. Например, появились Шэньянская труппа акробатических искусств (в результате объединения Шэньянской акробатической труппы и театра Наньху), Гуанчжоуский акробатический художественный театр (преобразован с акробатической труппы Гуанчжоу), Акробатический театр Чаоян (сформирован из Суйнинской акробатической труппы и театра Чаоян), Международный акробатический Большой театр «Шуйсю» (в результате объединения Пуянской акробатической труппы провинции Хэнань и театра «Шуйсю») и др.

Появление формы акробатического театра всесторонне обогатило и развило художественную выразительность китайского акробатического искусства. Акробатический театр стал результатом взаимодействия передовых западных исполнительских концепций нового цирка и невероятного многовекового традиционного мастерства китайских акробатов. Современный акробатический театр стал уникальной сценической формой нового цирка с китайским национальным колоритом.

1. *Lavers, K. Contemporary Circus* / K. Lavers, L. P. Leroux, J. Burt. – London : Routledge, 2019. – 246 p.
2. *Sugarman, R. The new circus : The next generation* / R. Sugarman // *Journal of American and Comparative Cultures*. – 2002. – № 25 (3/4). – P. 438–441.
3. 曹晓宁, 高雳霆. 在“主题杂技”与“太阳马戏团”之后的中国杂技 / 曹晓宁, 高雳霆. 《杂技与魔术》, 2007年(第二期), – 21–25页 = *Сяонин, Цао*. Китайское акробатическое искусство после «тематической акробатики» и Цирка дю Солей / Цао Сяонин, Гао Литин // *Акробатика и магия*. – 2007 (февраль). – С. 21–25.
4. 董迎春, 覃才. 新马戏创作与后戏剧勘探 / 董迎春, 覃才. – 《四川戏剧》2010年(第1期), – 77–81页 = *Инчунь, Дун*. Создание нового цирка и постдраматические исследования / Дун Инчунь, Тань Цай // *Сычуаньская драма*. – 2010. – № 1. – С. 77–81.
5. 傅起风, 傅腾龙. 中国杂技史 – 上海: 上海人民出版社, 2014. – 305页 = *Цифэн, Фу*. История китайской акробатики / Фу Цифэн, Фу Тэнлун. – Шанхай: Шанхайский нар. издат. дом, 2014. – 305 с.
6. 黄国庆. 环游意大利 – 福建省杂技团赴意300天纪行 / 黄国庆. – 《杂技与魔术》, 1996(第10期). – 20–26页 = *Гоцин, Хуан*. Путешествие по Италии – 300-дневная поездка Фуцзяньской акробатической труппы в Италию / Хуан Гоцин // *Акробатика и магия*. – 1996 (октябрь). – С. 20–26.
7. 田润民. 精品是立团之本 / 田润民. – 《杂技与魔术》, 2010年(第3期). – 42页 = *Жуньминь, Тянь*. Шедевр – основа труппы / Тянь Жуньминь // *Акробатика и магия*. – 2010 (март). – С. 42.
8. 汪骏. 新马戏对中国杂技发展的启示 / 汪骏. – 《杂技与魔术》, 2019(第2期), – 50–51页. = *Цзюнь, Ван*. Откровения о продвижении китайской акробатики внутри «нового цирка» / Ван Цзюнь // *Акробатика и магия*. – 2019 (февраль). – С. 50–51.
9. 徐志杰. 太阳马戏团20岁了 / 徐志杰. – 《杂技与魔术》, 2004年(6月), – 12–14页 = *Чжицзе, Сюй*. Цирку дю Солей 20 лет / Сюй Чжицзе // *Акробатика и магия*. – 2004 (июнь). – С. 12–14.

Song Chao

The specifics of influence of Western new circus on the formation of Chinese acrobatic theatre

The artistic originality, content and staging specifics of the new circus, its influence on the formation of Chinese acrobatic theatre are revealed. The stages of interaction of the Western circus art with traditional Chinese acrobatics at the end of the XXth – beginning of the XXIst centuries are traced. The conceptual characteristic of modern stage forms of the new circus and Chinese acrobatic theatre is given (synthetism, multidisciplinary character, theatricality, plot integrity and narrativeness, spectacularity). A significant contribution of the Canadian circus company "Cirque du Soleil" to the development of Chinese acrobatic theatre is determined.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 04.03.2021.