

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОГО ПЕЙЗАЖНОГО ТЕАТРА

Ма Юньлун

Дальневосточный федеральный университет
ma.yun@students.dvfu.ru

THE MODERN DEVELOPMENT OF CHINESE LANDSCAPE THEATER

Ma Yunlong

Summary: The article is devoted to the analysis of the current state of the Chinese landscape theater. The current stage of the development of landscape theater in China is shown through the analysis of the four most famous outdoor performances in different cities of China. The author reveals the main tasks of such representations as parts of the tourist services market: to «activate» history, folklore, intangible cultural heritage and others, to actualize humanistic ideals so that tourists can experience the pleasure of being in a natural and artificial landscape. When considering the most famous productions in China, the technical, technological, scenic, environmental and logistical features of the organization of performances are considered.

Keywords: Chinese landscape theater, performance "Impression. Liu Sanjie", the play "Chasing the dreams of the Tang Dynasty", the performance "Princess Wencheng", the torch festival.

Аннотация: Статья посвящена анализу современного состояния китайского пейзажного театра. Актуальная стадия развития ландшафтного театра в Китае показывается через анализ четырех наиболее известных представлений на открытом воздухе в разных городах Китая. Автор раскрывает основные задачи таких представлений как части рынка туристических услуг: «активировать» историю, фольклор, нематериальное культурное наследие и другое, а также актуализировать гуманистические идеалы, чтобы туристы могли испытывать удовольствие от нахождения в естественном и искусственном ландшафте. При рассмотрении наиболее известных пейзажных постановок анализируются технические, технологические, сценические, экологические и логистические особенности организации представлений.

Ключевые слова: китайский пейзажный театр, спектакль «Впечатление. Лю Саньцзе», спектакль «В погоне за мечтами династии Тан», представление «Принцесса Вэньчэн», фестиваль факелов.

Китайский пейзажный театр – это театральное представление, специально созданное для туристов в природном или искусственном ландшафте, в котором присутствует характерное локальное культурное содержание.

Современный этап истории китайского театра довольно хорошо освещен в научных публикациях в России [1]. Масштабные представления в Китае под открытым небом также стали предметом изучения в статьях китайских и российских исследователей [2–7, 11–18]. Анализу данного вида театрального искусства посвящены несколько книг, изданных в Китае [8–10].

С экономической точки зрения, этот вид театральной деятельности соотносится с развитием туристической индустрии Китая. Две главных характеристики китайского пейзажного театра – это уникальность локации проведения спектакля и фактор местных культурных особенностей. С точки зрения истории искусства, ландшафтные представления в Китае – это развитие традиций европейской «пейзажной оперы».

Ландшафтное представление – это уникальная культурная модель с естественными горами и водой в качестве сцены, локальными культурными традициями и фольклором в качестве основного содержания, а также интеграцией шоу-бизнеса и представителей деловых кругов в качестве творческой команды. Это оригиналь-

ное творение китайского народа и особый продукт китайского культурного туризма.

С середины 1980-х годов отдельные продюсеры и режиссеры стали выдвигать идею «возвращение в родной город» некоторых классических опер. В результате многие известные оперы начали исполняться в месте, где происходит сюжет («Аида», «Тоска», «Турандот» и другие). Пейзажная опера использует естественный живой фон, давая зрителям ощущение погружения в фабулу и усиливая восприятие происходящего.

Первая пейзажная опера в Китае была исполнена 5 сентября 1998 года в Пекине под руководством Чжан Имоу и представляла собой адаптацию творчества Дж. Пуччини. Чжан Имоу в полной мере использовал китайскую музыкальную традицию и умело объединил дворцовую архитектуру Таймьяо, садовые пейзажи Цюйюань Фэнхэ и водный поток под небольшим мостом на реке Янцзы, чтобы создать набор красивых китайских образов.

В 2004 году возник китайский пейзажный театр. Началось национальным ландшафтным постановкам положило «Впечатление. Лю Саньцзе». В названии спектакля присутствует имя Лю Саньцзе – это собирательный легендарный образ прекрасной девушки-певицы народа Чжуан (ее песни олицетворяются с весной). Для проведения постановки был выбран «Пейзажный театр Китая».

Лицзян», а его сценой стали 1,65 кв. км акватории реки Лицзян. Вокруг места проведения спектакля находятся двенадцать горных вершин, которые вместе с небесным сводом составляют естественные элементы сцены (постановка осуществляется в горном районе Яншо Шутонг в двух километрах Гуйлиня). Пригодные красоты Гуйлиня и художественное решение «Лю Саньцзе» в совокупности создают органическое единство, дополняя друг друга.

Большое внимание уделено максимальному озеленению территории проведения представления «Впечатление. Лю Саньцзе» с учетом наземной и водной растительности (чайные деревья, пальмы, бамбук и т.д.).

«Впечатление. Лю Саньцзе» преследует целью показать гармонию природы и человека, используя современные постановочные приемы, где соединяются традиционные песни Лю Саньцзе, культурное наследие малых народов Гуанси, а также образы обычной жизни рыбаков Лицзян, в которой отражается свет рыбацких лодок.

В ходе подготовки представления решалась задача сохранения естественной среды: технические средства озвучивания и подсветки камуфлировались или включались в ландшафтный дизайн, а также использовались сборно-разборные конструкции (например, бамбуковые ряды), которые не должны негативно воздействовать на водные объекты. Ландшафтный «зрительный зал» может вместить 2200 человек на нескольких природных террасах, которые позволяют обозревать всю территорию представления.

В представлении, которое занимает около одного часа, участвуют более 600 актеров, большая часть которых получила специальную подготовку, но не являются профессиональными работниками театра (это студенты художественного училища и простые местные жители-рыбаки). Для них были разработаны и пошиты яркие костюмы, в которых отражена локальная национальная специфика или заложено решение сценических задач.

Пейзажное представление «Впечатление. Лю Саньцзе» стало итогом кооперации выдающихся постановщиков Чжан Имоу, Ван Чаогэ и Фань Юэ. По своим показателям «Впечатление. Лю Саньцзе» оказался самым успешным шоу подобного рода по количеству показов (более 7 тыс. демонстраций), посетивших его зрителей (почти 18 млн зрителей) и сумме кассовых сборов (более 2 млрд юаней к 2019 году). Этот спектакль стал не только лидером многих национальных рейтингов и премий, но и получил статус известной «торговой марки» Китая.

Пейзажное сценическое шоу «Впечатление. Лю Саньцзе» сыграло заметную роль в становлении и развитии китайского ландшафтного театра. Помимо того, что им

были заложены основные принципы данного вида сценического искусства, возникла новая туристическая индустрия, связанная с организацией и проведением подобных представлений (букинг, система размещения, сфера питания, транспортная логистика, сувенирная продукция и инфраструктура).

«В погоне за мечтами династии Тан» – масштабное шоу с танцами и световыми эффектами на воде в искусственном ландшафте саду гибискуса династии Тан в Сиане. Оно отличается от других представлений в Китае, воплощая новую концепцию продуктов культурного туризма в духе «Днем – туризм, вечером – представление». Представление заставляет зрителей преодолевать время и пространство с помощью различных высокотехнологичных приемов игры света и тени, а также актерского мастерства, и разворачивает грандиозную историю династии Тан.

Зрители спектакля «В погоне за мечтами династии Тан» смотрят его в качестве участников поездки на судне к озеру. Они отплывают с Северного пирса и подплывают к своим местам. Круизный лайнер проходит через павильон Цзяньцзя, чайный домик Люю, остров фейерверков и Хэчи, чтобы понаблюдать за водным пейзажем. Отправившись в центр озера, они могут увидеть главную зону представления – Северную площадь здания Цзыюнь. Зрители располагаются на пяти судах, где размещается 800 человек. После просмотра представления в главной зоне круизное судно отплывает к пирсу Худиан на юго-восточной стороне озера Фужун, и зрители расходятся.

Эта уникальная форма просмотра имеет более строгие требования к композиции сценического изображения. Поскольку угол обзора озера во время прогулки на судне шире, в то время как освещение сцены оформляет драматическую сцену, то организаторам необходимо установить взаимосвязь между сценической картиной и окружающей средой парка, сосредоточиться на гибкой регулировке света.

Спектакль разделен на 6 частей: пролог («Погружение в мечты»), первый акт («Чаньянь в мечтах»), второй акт («Дорога мечты – Шелковый путь»), третий акт («Поднося вино (как в стихотворении Ли Бо)»), четвертый акт («Пир на реке Цюйцзян в Саду снов»), эпилог («В погоне за мечтами династии Тан»).

Следует выделить четыре особенности данного представления. Во-первых, выступление на сцене, где основная зона спектакля «В погоне за мечтами династии Тан» (140x50 м) находится на площади на северной стороне здания Цзыюнь. Поверхностная рама имеет подъемную конструкцию с максимальной высотой подъема в 10 метров. В двух наборах лицевых световых рамок на востоке и западе используется 24 мощные светоди-

одные лампы. Боковой свет использует 16 мощных светодиодных источников света, которые поднимаются на стальной раме. Подсветка также использует 32 лампы, которые прикреплены к зданию Цзыюнь. Во-вторых, окружающее освещение. Светодиодные фоновые светильники и светодиодные прожекторы (закамуфлированные и с технологией беспроводной передачи) используются для формирования и полноценного сохранения ландшафта, в том числе деревьев, растительности и другого. В-третьих, переносное танцевальное оборудование. Средняя область переносных устройства оснащена прозрачным экраном (7x3,5 м), который используется для изменяемого изображения и обеспечения необходимых условий для виртуального и реального взаимодействия между актером и изображением. Чтобы подчеркнуть структурный уровень устройства и удовлетворить потребности моделируемого света для актеров в зоне платформы устройства на переносных устройствах установлено большое количество ламп для окрашивания малого объема. Все лампы на переносном оборудовании питаются от батарей. В-четвертых, здание Цзыюнь, которое является основным фоном всего спектакля. Освещение в постановке имеет свою собственную непрерывную и плавную драму и полностью совмещается с выступлениями актеров, изображениями, танцами, музыкой и другими элементами.

Система фонтанов задействована вместе с музыкой и световыми лазерами. Техническая матрица фонтана соотнесена с современной аранжировкой музыки династии Тан. Комплекс устройств, состоящий из прозрачных экранов, является еще одной изюминкой представления. В сочетании с освещением башня Цзыюнь стала настоящим рассказчиком «Мечты династии Тан».

Еще одно крупное представление (с бюджетом 750 млн юаней) – «Принцесса Вэньчэн» – проходит в театре на горе Баопинг (город Лхаса, Тибетский автономный район). Оно исходит из актуальной идеи развития национального единства и культурного процветания, а также сочетает в себе местную культурную среду и стратегию развития Тибета. Под руководством местного партийного комитета и правительства оно было создано в 2012 году Мэй Шуайюанем и играет важную роль в локальном экономическом развитии и содействии распространению тибетской культуры.

Театр «Принцессы Вэньчэн» расположен в Тибетском творческом парке культурного туризма Китая, который дополняет дворец Потала. Внешний вид главного здания в основном красный, он демонстрирует тибетский стиль. Внутреннее здание театра имеет 5 этажей и площадь более 20 тыс. кв. метров. Оно оборудовано различными помещениями и выполняет функции крупного комплексного театра. Сцена спектакля, расположенная под открытым небом, включая горы и реки, использует

высокотехнологичные спецэффекты в стремлении реализовать сказочную и живописную фантазию.

Трибуны могут вместить 3 тыс. человек. Во время спектакля снежные горы, заросли, дворцы, храмы и другие физические объекты могут быть изменены по ходу развития сюжета. В пьесе имеется много инноваций с точки зрения масштаба, количества актеров, визуального эффекта и содержания, которые оставляют яркие впечатления у зрителей.

Представление «Принцесса Вэньчэн» основано на истории брака между принцессой Вэньчэн и Сонгцен Гампо. Это первая в мире пейзажная драма с самой впечатляющей высотной сценой в Китае. Она использует форму музыкального эпоса, чтобы рассказать историю, которая произошла более 1300 лет назад.

Представление «Принцесса Вэньчэн» имеет глубокое идейное содержание. В центре сюжета – изображение ментального путешествия принцессы Вэньчэн, подчеркивающего процесс ее проникновения на запретную территорию Тибета. Постановка в символике эпоса показывает, что принцесса вначале боится трудностей перед лицом неизвестной земли, и в итоге, выполняет свое предназначение как символа мирной миссии. Персонажи раскрываются через взлеты и падения захватывающего сюжета, где происходит трансформация маленькой женщины в царицу, а встреченные на жизненном пути трудности формируют ее характер. Лирическая сторона повествования направлена на эмоциональное восприятие зрителями, которые визуально погружаются в историю и получают глубокие впечатления.

Как посланник культурного обмена между империей Хань и Тибетом, принцесса Вэньчэн была любима в Тибете. С высоким чувством национальной ответственности она трогательна и бескорытна в стремлении объединить тибетцев и ханьцев. Вся пьеса использует сочетание повествования и лиризма, чтобы объединить образы принцессы династии Тан и царя Тибета Сонгцен Гампо, что демонстрирует большую роль китайско-тибетских обменов для тибетской экономики, политики, культуры и много другого.

Продолжительность пьесы составляет около 90 минут и разделена на пять актов: «Рифма династии Тан», «Санскритский звук неба и земли», «Красота тибетского танца», «Бог Плато» и «Красота Тибета и Хань». С момента премьеры в 2013 году пьеса успешно исполнялась более 1 тыс. раз. На ранней стадии создания творческая команда потратила много времени на сбор артефактов народного стиля (от архитектурных деталей до исполнительских костюмов времени династии Тан). В представлении использовались различные художественные элементы, такие как танец Чжо-у, танец Го Чжо-у, танец Даэга, тибет-

ская опера, речитативы Будды и т.д. для интеграции различных форм исполнительского искусства.

Современные ландшафтные представления развиваются не только в классическом театрализованном варианте, но и захватывают фестивальное направление. Например, заметное мероприятие в китайской культуре – Фестиваль факелов в г. Чусюнь. Он является важной частью позиционирования традиций и наследия народности лоло (или ицзу) – 14-миллионного этнического меньшинства в Китае. Известный как «Восточный карнавал» этот фестиваль с 2006 года является объектом нематериального китайского культурного наследия как выдающийся праздник ийских народностей.

Фестиваль факелов олицетворяет собой начало Нового года в национальной и фольклорной традициях ийских народностей. Поэтому он получил широкую официальную поддержку представительных органов власти Чусюнь-Ийского автономного округа (провинция Юньнань). Став региональным праздником, с 1983 года он организуется в городе Чусюне, привлекая множество гостей, что послужило причиной его широкой известности за пределами Китая.

Развитие фестиваля факелов закономерно привело к идее провести его в новом формате, отличающемся от предыдущих представлений. Эта задача была поставлена перед организаторами праздника в парке Тайяньли, проведенного 10 августа 2023 года с бюджетом в 10 млн юаней. Этот фестиваль внес значительные коррективы в организационную сторону праздника как по составу участников (1200 актеров), так и техническим решениям (конструирование новой мультифункциональной сцены).

В основу сценария фестиваля был заложен концепт «Связь человека с огнем», где огонь является основой

развития социума от стадии первобытного общества к началам цивилизации. Автор данной статьи в качестве главного режиссера и лидера творческой группы представления в рамках своих обязанностей выполнял координирующую функцию, включался в разработку деталей проекта, организовывал репетиции. Большая подготовительная работа (сбор материала, создание концепции, формирование идейного содержания постановки, разработка сценария, моделирование визуализации и многое другое), глубокое погружение в литературу и имеющиеся материалы, изучение прошлого и настоящего народности лоло, а также окончательная подготовка представления позволили преодолеть многие проблемы и решить поставленные задачи.

Группа постановщиков шоу включала в себя нескольких известных творческих личностей в театральной среде: сценограф Фань Цинлянь, мастер по свету Ши Минхань, видеограф Гуань Синь, модельер Чжао Цзяньюн. Мы получили высокую оценку как местных властей, так и жителей. Это мероприятие называют лучшим Фестивалем факелов в истории.

С развитием культурного туризма китайский пейзажный театр станет неотъемлемой частью многих живописных мест. Это будет огромный туристический рынок, призванный решать многочисленные задачи: «активировать» историю, фольклор, нематериальное культурное наследие и другое, продвигать гуманистические идеалы, чтобы туристы могли испытывать удовольствие от нахождения в естественном и искусственном ландшафте. Китайский пейзажный театр призван создать особую историю для живописного места и позволить этой истории стать душой этого места. Он может связать культурный туризм, исполнительское искусство, бизнес и стимулировать желание аудитории погружаться в историю через повествование и эмоции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шулунова Е.К. История современного китайского театра. – М.: ИПЦ «МАСКА», 2018. – 62 с.
2. Ли Ч. Композиционно-драматургические особенности современных китайских музыкально-театральных представлений под открытым небом // Картина мира через призму китайской и белорусской культур: Сб. ст. междунар. науч.-практич. конф. – Минск: Колорград, 2020. – С. 139-142.
3. Мозгот С.А., Ли Б., Сюнь И. Синтез искусств как ведущая парадигма развития современной музыки в Китае // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2022. – № 1. – С. 31-44.
4. Ли Ч. Современные пленэрные представления в Китае как явление самобытной национальной культуры // Вестник Белорусского государственного университета культуры и искусств. – 2019. – № 3. – С. 94-100.
5. Чжун-Цянь Т., Заднепровская Г.В. Интерпретация легенды «Лю Сяньцзе» в различных видах искусства // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2023. – № 4. – С. 74-78.
6. Ли Ч. Музыкально-театральные представления на открытом воздухе: вопросы терминологии // Искусство и культура. – 2018. – № 4. – С. 62-66.
7. Си Ц., Федоровская Н.А. Тибетская драма как способ продвижения традиционной культуры Тибета // Рефлексия. – 2023. – № 1. – С. 63-66.
8. (美)理查德·谢克纳. 环境戏剧. 译者序·曹路生译. 北京:中国戏剧出版社, 2001. [(США) Ричард Шехнер. Экологическая драма / Пред. переводчика. Пер. Цао Лушэна. – Пекин: Изд-во China Drama, 2001].
9. 蔡雅娇著. 当代非常规剧场演出. 北京:中国戏剧出版社, 2019. [Цай Яцзяо. Современные нетрадиционные театральные постановки. –

- Пекин: Изд-во China Drama, 2019].
10. 中国大型实景演出发展理论与实践/邹统钜主编 – 北京:旅游教育出版社, 2016. [Теория и практика развития крупномасштабных живых выступлений в Китае / Гл. ред. Цзоу Тунцзин. – Пекин: Tourism Education Press, 2016].
  11. Ли Ч. Музыка и танец в китайских плéнерных представлениях XXI в. // Культура. Наука. Творчество: XIV Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Великой Победы и 45-летию Белорусского государственного университета культуры и искусств. – Минск: БГУКИ, 2020. – С. 275-279.
  12. Мозгот С.А., Бинь Л., Инвэнь С. Психогеография и диалог «Восток – Запад» в современном композиторском творчестве // Современные аспекты диалога литературы, музыки и изобразительного искусства в пространстве западноевропейской и отечественной музыкальной культуры: Сборник научных статей по материалам II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Краснодар: Краснодарский государственный институт культуры, 2020. – С. 212-219.
  13. Хао Ц. Шизцин Янчу как образец инноваций в современной театральной архитектуре Китая // Искусство и культура. – 2020. – № 2. – С. 35-40.
  14. Мэн Я., Хао В. Искусство вокального исполнения в его функции в современной музыкальной культуре Китая // Музыкальная летопись. Сборник статей. Вып. 12. – Краснодар: Краснодарский государственный институт культуры, 2022. – С. 145-150.
  15. Ли Ч. Впечатления о Лицзяне // Интеграция искусств в современном художественном образовании. Материалы II Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции. – Орел: Орловский государственный институт культуры, 2019. – С. 53-58.
  16. Сюн Инвэнь, Мозгот С.А. Лю Сяньцзе: образ женщины в традиционной народной драме гуанси «Кай Диао» // Вестник музыкальной науки. – 2021. – Т. 9. – № 1. – С. 100-107.
  17. Парфенова Е.И. Искусство Тибета // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 3-5. – С. 85-88.
  18. Сулейманова Э.Э., Феоктистов С.В. Тибет как туристская и религиозная дестинация в экономическом поясе «Шелкового пути» // Россия – Китай: вектор развития. Материалы научно-практической конференции / Под общей ред. О.А. Цепелева. – Благовещенск: Амурский государственный университет, 2016. – С. 215-218.

© Ма Юньлун (ma.yun@students.dvfu.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»