

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра философии культуры и культурологии

**Традиционный китайский театр: культурологический анализ
(Пекинская опера)**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студентки 4 курса 431 группы
направления 51.03.01 «Культурология»
философский факультет
Харитоновой Олеси Сергеевны

Научный руководитель
заведующий кафедрой
философии культур и культурологии,
доктор философских наук,
профессор

_____ Е.В. Листвина

Заведующий кафедрой
философии культуры
и культурологии,
доктор философских наук

_____ Е.В. Листвина

Саратов 2019

Актуальность исследования.

В современном мире происходит активный диалог и взаимовлияние культур, вследствие чего возникает все большая потребность изучать культуру других народов. Театральное искусство универсально в способах выражения, благодаря этому оно способствует культурному взаимодействию, а изучение его ресурсов помогает устанавливать межкультурные контакты. Китайский театр как культурный феномен является одним из ярких примеров этого процесса.

Китайский традиционный театр – это часть мощной и многогранной китайской культуры. Одной из ее специфических черт можно назвать необходимость «расшифровывать» письменные иероглифические знаки, что формировало способность китайцев мыслить образами и символами. Это оказало влияние на развитие китайского традиционного театра.

В начале XX века в западном искусстве возникает большой интерес к восточному, в том числе и китайскому, театру, нашедший свое отражение в исследованиях Г. Крега¹, В. Мейерхольда², Б. Брехта³. В этот период усиливается межкультурное взаимодействие, которое поспособствовало развитию и западного и восточного театров.

Пекинская опера формировалась на протяжении многих веков. Не изменяя традициям, она продолжает развиваться и сегодня. Пекинская опера – наиболее яркая форма традиционного китайского театра. Спектакль Пекинской оперы представляет собой довольно непривычное для европейца театральное зрелище. Несмотря на то, что это театральное искусство называется оперой, в основе его не всегдалежит вокальное мастерство. Это синтетическое театральное действо соединяет в себе актерское искусство, вокальное мастерство, речь, пластику, танец, мастерство кунг-фу, а также

¹Крег, Э. Г. Воспоминания, статьи, письма. – М., 1988. – 399 с.

²Мейерхольд, В. В. Э. Мейерхольд. Лекции. 1918—1919. М.: ОГИ, 2001. – 280 с

³Брехт, Б. О театре : сборник статей. - М., 1960. - 363 с.

цирковое и изобразительное искусства. При этом каждый актер пекинской оперы должен владеть всем многообразием выразительных средств на высоком исполнительском уровне. Благодаря культурному диалогу, знакомство с Пекинской оперой может быть полезно с точки зрения погружения в искусство иной культуры, что может помочь в творческом поиске европейским театральным деятелям. Так, режиссеры и актеры европейской театральной традиции могут использовать некоторые приемы актерской игры или танца, мастерства владения боевыми искусствами или стилистики Пекинской оперы. Таким образом, изучение Пекинской оперы как традиционного китайского искусства может способствовать не только укреплению культурного диалога европейской и восточной культур, но и развитию европейского и российского театра.

Степень разработанности проблемы исследования

В исследовательской работе над выбранной темой я опираюсь на таких востоковедов, как В.В. Малявин⁴, А.А. Маслов⁵, М.Е. Кравцова⁶. В культурологической и театроведческой литературе проблеме китайского театра посвятили свои работы И.Гайда⁷, С.В.Образцов⁸, Т.А.Малиновская⁹. Известный специалист в области китайского театра С.А.Серова рассматривает китайский театр с эстетических позиций¹⁰. В работе использованы материалы китайских исследователей ЖуаньЮнчэнь¹¹, Ван

⁴Малявин, В.В. Традиционная эстетика в странах Дальнего Востока. – М., 1987. – 64 с.

⁵Конфуций. Суждения и Беседы [исслед. А. Маслов ; пер. с кит. П. Попов] / Конфуций. – Ростов н/Д, 2004. – 296 с.

⁶Кравцова, М. Е. [«Красавица» – женский образ в китайской лирике: поэзия древности и раннего средневековья](#) / Проблема человека в традиционных китайских учениях / Ред. Т. П. Григорьева. – М., 1983. – 264 с. – С.153-162.

⁷Гайда, И. Театра китайского народа. – М., 1959. – 31 с.

⁸Образцов, С.В. Театр китайского народа. – М., 1957. – 379 с.

⁹Малиновская, Т.А. Очерки по истории китайской классической драмы в жанре цзацзюй (XIV-XVII вв.). – СПб., 1996. – 240 с.

¹⁰Серова, С.А. Китайский театр – эстетический образ мира. – М., 2005. – 166 с.

¹¹ЖуаньЮнчэнь. Пекинская опера как синтетическое сценическое действие : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения / Юнчэнь Жуань. – Москва, 2013. – 27 с.

Цюн¹², Чжан Личжэнь¹³, Лии Чао¹⁴, Ли Цзяньфу¹⁵, представленные в диссертационных исследованиях. Важный материал представляют переведенные с китайского языка беседы с величайшим актером Пекинской оперы Мэй Лан Фаном (Мей Ланьфаном). В настоящее время основным исследованием на русском языке, целиком и полностью посвященном Пекинской опере, является монография СюйЧэнбэй «Пекинская опера»¹⁶.

Объект исследования: традиционный китайский театр.

Предмет исследования: Пекинская опера как традиционное китайское искусство.

Целью выпускной квалификационной работы является культурологический анализ традиционного театрального искусства Китая и пекинской оперы как его наиболее характерного проявления.

Данная цель конкретизировалась в следующих **задачах исследования:**

- выявить основные черты китайской культуры, способствующие формированию традиционного китайского театра;
- проследить историческое развитие форм китайского традиционного театра;
- исследовать развитие пекинской оперы, рассмотрев развитие основных сюжетов китайского традиционного китайского театра;

¹²Ван Цюн. Национально-культурные традиции в вокально-сценическом искусстве: на примере пекинской музыкальной драмы и русского оперного театра : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения / Цюн Ван. – СПб., 2008. - 23 с.

¹³Чжан Личжэнь. Современная китайская опера (история и перспективы развития): автореф. дис.... канд. искусствоведения / Личжэнь Чжан. – СПб., 2010. – 24 с.

¹⁴Лии Чао. Роль танца и пантомимы в музыкальной композиции пекинской оперы: автореферат дис. ... кандидата искусствоведения / Чао Ли. – СПб., 2001. - 23 с.

¹⁵Цзяньфу Ли. Китайская национальная опера байцзюй в культуре народности бай: автореферат дис. ... кандидата искусствоведения / Ли Цзяньфу. – М., 2018. – 24 с.

¹⁶СюйЧэнбэй. Пекинская опера. – М., 2003. – 138 с.

- проанализировать специфику сценического искусства и оформления представлений пекинской оперы;

- обозначить наиболее влиятельных основателей школ пекинской оперы.

Методология исследования представлена историческим подходом, методом структурнотипологического анализа, методом сравнительного анализа, общепринятые логическими методами, такими, как индукция, дедукция, аналогия, синтез, анализ.

Научная новизна данной работы представлена в попытке комплексного анализа феномена пекинской оперы как специфического явления китайской культуры.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в возможности использования результатов данного исследования при разработке и создании проектов и курсов, посвященных вопросам становления, развития и понимания традиционной Пекинской оперы. Данное исследование будет интересно культурологам, востоковедам, теоретикам и практикам театра.

Материалы исследования прошли апробацию на Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Современная культурология: проблемы и перспективы», 26-27 марта 2019 г., СГУ имени Н.Г. Чернышевского, а также в публикации:

Харитоновна О.С. Традиционный китайский театр (пекинская опера): культурологический анализ / О. С. Харитоновна // Современная культурология: проблемы и перспективы. Выпуск 5. Сборник статей молодых ученых / под ред. Е.В. Листвиной, Н.П. Лыиковой. Саратов: Саратовский источник, 2019. – 160 с.– С. 122 – 126.

Структура работы продиктована логикой исследования, состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения. В первой главе выявляются культурологические аспекты становления традиционного китайского театра. В первом параграфе

выявлены основные характерные черты символизма Китая и традиционной китайской культуры. Во втором параграфе проанализировано развитие форм традиционного китайского театра.

Вторая глава выпускной квалификационной работы посвящена анализу развития Пекинской оперы. В первом параграфе приведен анализ Пекинской оперы как яркий, культурологический феномен. Во втором параграфе анализируются вспомогательные средства актеров для перевоплощения. Третий параграф раскрывает вклад в развитие пекинской оперы выдающихся основателей некоторых ее школ.

В заключении подведены выводы, полученные в ходе исследования.

Список использованных источников

1. Брехт, Б. О театре : сборник статей: Пер. с нем. / Б. Брехт; Сост., предисл. и коммент. Е. Г. Эткинда. - М. : Издательство иностранной литературы, 1960. - 363 с.
2. Бичурин, Н. Неизвестный Китай : записки первого русского китаеведа; предисл. Б. Виноградского / Н. Бичурин. – М. : Изд-во «Э», 2017. – 352 с.
3. Ван Цюн. Национально культурные традиции в вокально-сценическом искусстве (на премере пекинской музыкальной драмы и русского оперного театра): автореф. дис. ... канд. Искусствоведения / Цюн Ван. СПб, 2008. – 23 с.
4. Ван Цюн. Национально-культурные традиции в вокально-сценическом искусстве: на примере пекинской музыкальной драмы и русского оперного театра : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения / Цюн Ван. – Санкт-Петербург, 2008. – 23 с.
5. Гайда И. Китайский традиционный театр сицзюй / И. Гайда. – М. : Наука, 1971. – 126 с.
6. Гайда И. Театр китайского народа / И. Гайда. М.: Знание, 1959. – 32 с.
7. Григорьева, Т. П. Дао и логос: Встреча культур / Т. П. Григорьева. – М. : Наука, 1992. – 422 с.
8. Дао дэ Цзин. Книга пути и благодати / Пер. с кит. Ян Хин Шун ; Л. Померанцевой. – М.: Эксмо, 2015. – 320 с.
9. ЖуаньЮнчэнь. Пекинская опера как синтетическое сценическое действо : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения / Юнчэнь Жуань. - Москва, 2013. – 27 с.
10. Классическая драма востока. Т. 17 / под. ред. В. Санович и М. Ваксмахер. – М. : Художественная литература, 1976. – 879 с.
11. Конфуций. Суждения и Беседы : [исслед. А. Маслов ; пер. с кит. П. Попов] / Конфуций. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 296 с.
12. Кравцова М. Е. «Красавица» – женский образ в китайской лирике: поэзия древности и раннего средневековья // Проблема человека в традиционных китайских учениях [: сб. статей] / Ред. Т. П. Григорьева. – М.: Наука, ГРВЛ, 1983. – 264 с. – С.153-162.
13. Кравцова, М. Е. История культуры Китая: Учебное пособие / М.Е. Кравцова. – СПб. : Лань, 1999. – 416 с.
14. Крэг, Э. Г. Воспоминания, статьи, письма / Сост. и ред. А. Г. Образцова и Ю. Г. Фридштейн, вступит. ст. А. Г. Образцовой,

коммент. Ю. Г. Фридштейна, перев. с англ. В. В. Воронина, Г. Г. Алперс, В. Я. Виленкина, Ю. Г. Фридштейна, А. Д. Ципенюк / Э.Г. Крэг. – М. : Искусство, 1988. – 399 с.

15. Ли Бинь. История традиционного китайского театра / Пер. Минаевой А.В., Рыбалко Н.Н. / Бинь Ли. – М.: Шанс, 2018. – 215 с.

16. Ли Лань. Современный китайский драматический театр: о некоторых тенденциях в творческом развитии / Лань Ли. Минск : Белорусская государственная академия искусств, 2018. – 120 с.

17. Лии Чао. Роль танца и пантомимы в музыкальной композиции пекинской оперы : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения. – Санкт-Петербург, 2001. – 23 с.

18. Малиновская Т.А. Очерки по истории китайской классической драмы в жанре цзацзюй (XIV-XVII вв.) / Т. А. Малиновская. – СПб. : Издательство СПбГУ, 1996. –240 с.

19. Малявин, В. В. Китайское искусство: Принципы. Школы. Мастера / В.В. Малявин. – М. : Астрель, 2004. – 432 с.

20. Малявин, В.В. Китайская цивилизация / В.В. Малявин. – М. : Астрель, 2000. – 627 с.

21. Малявин, В.В. Традиционная эстетика в странах Дальнего Востока / В.В. Малявин. – М. Знание, 1987. – 64 с.

22. Мейерхольд, В. [В. Э. Мейерхольд. Лекции. 1918—1919 / Тексты подготовлены Н. Н. Панфиловой, Е. П. Перегудовой, З. П. Удальцовой, О. М. Фельдманом / В. Мейерхольд. М.: ОГИ, 2001. – 280 с.](#)

23. Мэй Ланьфан и китайский театр. Сборник. – М.–Л. : Искра революции, 1935. – 35 с.

24. Мэй Лань-фан. Сорок лет на сцене : Запись СюйЦзи-чуаня / Пер. с кит. / Вступ. статья В. Комиссаржевского / Лань-фан Мэй. – М.: Искусство, 1963. – 499 с.

25. Образцов, С. В. Театр китайского народа / С.В. Образцов. – М. : Искусство, 1957. – 379 с.

26. Серова, С.А. Китайский театр – эстетический образ мира / С. А. Серова. М. : Восточная литература, 2005. – 166 с.

27. Серова, С.А. Религиозный ритуал и китайский театр / С. А. Серова. М. : Восточная литература, 2012. – 156 с.

28. СюйЧэнбэй. Пекинская опера / Пер. с кит. Сан Хуа, ХэЖу / ЧэнбэйСюй. – Пекин: Межконтинентальное издательство Китая, 2003. – 136 с.

29. Традиции России и Китая в глобализирующемся мире (опыт анализа культурно-философского процесса): коллективная монография / под ред. проф. В. П. Рожкова. – Саратов : изд-во Саратовского ун-та, 2012. – 223 с.

30. У Ген-Ир. Традиционная музыка Дальнего Востока: (Китай, Корея, Япония) : монография / У Ген-Ир ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. – 342 с.

31. Фу Шуай. Роль костюма и маски в пекинской опере / Фу Шуай // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2012. – № 152. – С. 157-163.

32. Цзяньфу Ли. Китайская национальная опера байцзюй в культуре народности бай: автореферат дис. ... кандидата искусствоведения / Ли Цзяньфу. – М., 2018. – 24 с.

33. Чжан Личжэнь. Современная китайская опера (история и перспективы развития): автореф. дис.... канд. искусствоведения / Личжэнь Чжан. – СПб., 2010. – 24 с.

34. Китайский театр [Электронный ресурс]: URL:<https://www.abirus.ru/content/564/623/625/645/655/11645.html> (дата обращения 7. 04. 2019) Загл. с экрана. – Яз. рус.

35. Китайский традиционный театр [Электронный ресурс]: URL: <https://infopedia.su/3x535d.html> (дата обращения 15. 04. 2019) Загл. с экрана. – Яз. рус.

36. Опера, оперный театр в Пекине [Электронный ресурс]: URL:<http://anniri.ru/pekinskaya-opera> (дата обращения 20. 02. 2019). Загл. с экрана. – Яз. рус.

37. Пекинская опера [Электронный ресурс]: URL:http://www.synologia.ru/a/Пекинская_опера (дата обращения 12. 03. 2019). Загл. с экрана. – Яз. рус.

38. Пекинская опера: история и современность [Электронный ресурс]: URL:<http://orsona.ru/2017/11/19/pekinskaya-opera-istoriya-tradicii-sovremennost/> (дата обращения 10. 03. 2019). Загл. с экрана. – Яз. рус.

39. Пекинская опера: часть 1 [Электронный ресурс]: URL:<https://litobozrenie.com/2016/05/pekinskaya-opera-chast-i/> (дата обращения 23.03.2019) Загл. с экрана. – Яз. рус.

40. Персонажи Пекинской оперы [Электронный ресурс]: URL: <http://russian.cri.cn/chinaabc/chapter19/chapter190102.htm> (дата обращения 12. 02. 2019). Загл. с экрана. – Яз. рус.