

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

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КИТАЯ

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 531 группы
направления 51.03.02 «Народная художественная культура»,
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»
Института искусств

БЕШИРОВОЙ АНАСТАСИИ ИВАНОВНЫ

Научный руководитель (руководитель)

доцент, канд. пед. наук, доцент

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Н.А.Иванова

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

профессор, доктор пед. наук

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

И.Э.Рахимбаева

инициалы, фамилия

Саратов 2019

Введение. Современное развитие цивилизации тесно связано с двумя противоположными тенденциями - глобализацией экономики и культурных процессов с одной стороны, и повышением интереса к культуре разных стран и народов. Самобытная культура Китая, возникшая в глубокой древности, сохраняет свои неповторимые черты и в настоящее время. Европейского зрителя привлекает в ней особая зрелищность. Знатоки искусства Востока открывают в ней новые грани постижения мира. В то же время, народное танцевальное искусство Китая еще не выступало предметом отдельного научного исследования в России. В отдельных научных работах фрагментарно выделены некоторые тенденции и аспекты (Кычанов Е.И., Кравцова М.Е., Рифтин Б.Л., Серебряков Е.А., Светлов Г.Е. и др.), однако целостной научной картины они не представляют.

Также мало внимания в научной литературе уделяется проблеме использования танца в драматическом искусстве. В существующих исследованиях (Алексеев В.М., Баканурский Г.Л., Зинин С.В.) не представлена в полной мере логическая взаимосвязь этих составляющих китайского искусства.

Изложенное определило актуальность темы исследования: "Танцевальное искусство Китая".

Цель работы – изучить особенности танцевального искусства Китая.

Достижение поставленной цели выдвинуло следующий ряд **задач**:

- выявить место танца в праздничной культуре Китая;
- рассмотреть особенности народного танца разных регионов Китая;
- осветить особенности танца в Пекинской опере;
- выявить значение предметных атрибутов и масок в китайском танце.

Методологическую основу исследования составили труды художественной культуре Китая Кычанова Е.И., Кравцовой М.Е., Рифтина Б.Л., Серебрякова Е.А., Светлова Г.Е.

Методы исследования определялись в соответствии с целью и

задачами исследования: изучение культурологической литературы, трудов по хореографии народного танца, этнохореографии, а также наблюдение, анализ, метод сравнительного анализа, сопоставление, формирование выводов.

Структура работы включает две главы, введение, заключение. Список использованной литературы и иллюстративное приложение.

Основное содержание работы. Первая глава посвящена развитию китайского танцевального фольклора. Большую роль в этом играет значение танца в праздничной культуре Китая.

История китайского танца начинается в IV тысячелетии до н.э. Сначала это были просто групповые движения по кругу во время различных ритуалов и религиозных действий. Постепенно танец начинает превращаться в искусство, появляются определенные каноны и требования.

В первом тысячелетии н.э. в Китае появляется две разновидности танца: гражданские (ритуальные) и военные. Военные танцы больше походили на сражение, очень часто в военных танцах можно проследить элементы китайских и других восточных единоборств.

Традиционные китайские танцы разнообразны по своему характеру. Некоторые из них поражают своей яркостью и динамичностью, другие же, наоборот, медлительностью и плавностью движений. Очень часто в танцах используют дополнительные предметы, такие как веера, шарфы и т.д.

Почти все традиционные танцы в Китае имеют какое-то значение: их посвящают богам, часто они символизируют события из истории Китая. Каждый танец имеет свое название: танец роз, танец с мечами, танец льва или танец дракона. Не стоит забывать о национальных меньшинствах, которые проживают в Китае. Каждый из этих народов также имеет свои танцевальные традиции.

Так же, как китайский язык, китайский танец имеет свой собственный уникальный словарь, семантику и синтаксические структуры, которые позволяют танцору на сцене в полной мере выразить свои мысли и чувства с

непринужденной легкостью и изяществом.

У каждого национального меньшинства или коренной группы населения Китая есть собственные формы народного танца.

Народные танцы отражают образ жизни и обычаи людей, обладают общей художественной ценностью и составляют драгоценную часть культурного наследия Китая.

Вторая глава посвящена классическому китайскому танцу. Судьба китайского народного танца очень тесно переплетена с Пекинской оперой. Она возникла на базе давнего китайского народного музыкального театра. Китайская опера имела схожесть с европейской. Народные танцы совмещают в себе элементы музыки, пения, диалога, танца, акробатики и упражнений военного искусства, с искусно написанным текстом и техникой воплощения. Исполнители должны четко придерживаться традиционных требований.

В Пекинской опере существует разделение персонажей на четыре основных амплуа. Они различаются по принципу пола, возраста, индивидуальных особенностей сценического персонажа.

Китайский сценический костюм своей формой, конструкцией, орнаментом и цветом, выражает давнюю космологическую символику естественного соперничества Света и Темноты, слияния Неба и Земли, в акте сотворения мира.

«Манпао» - парадный наряд персонажей из господствующего класса. Вырез горловины имеет круглую форму, полантин и рукава длинные. Манпао шьется из атласной ткани с вышивкой ручной работы. Его украшает круглый орнамент из драконов или тигров, а понизу вышивается пейзаж с изображением моря и скал.

Смена одежды в китайском балете представляет развитие героев. Короткие скромные одежды символизируют учеников, черно-красные костюмы – мастеров, учителей, одежды с длинными рукавами олицетворяют

крылья, появление с обнаженным торсом на сцене воспевают единство тела и духа.

Классический китайский танец придает особое значение полной согласованности движений частей тела посредством ключевых приемов: вращений, наклонов, округлений и изгибаний. Китайцы большое внимание уделяют округлению. В восточной философии есть высказывание: «красота в округлости». Движения должны идти по круговой траектории. Округлые и полные. Это отличается от балета, где акцент делается на прямых, а не изогнутых линиях и на острых углах.

Большое значение придается форме движения (его траектории). Форма, в понятии китайского народного танца – это «методика». Начиная с того, как идет вверх рука, от того как описывает круг, как она идет вниз, как при этом движется тело – голова, руки, глаза, как используется дыхание, и, наконец, где его нужно задержать и где необходимо расслабиться. Это - методика всего процесса.

То, что окончательно выводит китайский народный танец на другой уровень – это «юнь» или форма подачи. Манера подачи – это особый темперамент, с которым китайцы исполняют свой классический танец. Это – чувство эстетики, которое порождается культурой. Танцоры отражают внутренний темперамент, присущий их культуре.

На протяжении веков китайский танец обогащался стилями многих династий, создавалась сложная система с колоссальным количеством движений. Техническое мастерство, особая физическая форма и манера подачи – все вместе делает классический китайский танец одной из наиболее богатых выразительных богатых и трудоемких форм искусства в мире.

На протяжении тысяч лет через классический китайский танец выражали традиционные национальные ценности, важность нравственности, а также вера в то, что за добро воздается добром, а за злом следует наказание.

Китайский танец использовался для воплощения идеалов доброты, нравственности, чести, этичности, мудрости и искренности. В нем

напористая сила мужчин и мягкая утонченность женщин. То, что он показывает, было неподдельным и ясным.

Классический китайский танец – это элемент богатой культуры Китая. Этот танец очень выразителен - он рассказывает историю и передает глубину характеров различных персонажей. Посредством национального танца китайцы выражают такие ценности культуры, как мудрость, доверие, доброту, честность, вежливость, переданные Конфуцием. В танце заложены человеколюбие из буддизма и правдивость из даосизма. Такие представления одухотворяют и вдохновляют зрителей.

Эстетика китайского классического танца складывалась веками, вбирая в себя элементы народного танца, акробатики, боевого искусства у-шу, Пекинской оперы, вследствие чего в танце часто используются предметы.

В эстетике китайского классического танца большое место занимает реквизит, с которым работают исполнители. Наиболее популярные предметы реквизита - это веер, меч и рукава, техника работы с которыми пришла из народного китайского танца, из Пекинской оперы или из искусства у-шу. С помощью предметов танцовщик передает собственные чувства и переживания.

Работа с предметом в китайском танце интересна тем, что во время исполнения предмет как бы изменяет свое назначение, превращаясь в другой предмет: веер - в кисть, рукава в ленту и т.д. При этом в китайском классическом танце основные движения с реквизитом получают развитие, так как сам танец несет большую свободу движений по сравнению с народными танцами или канонами пекинской оперы.

В эстетике китайского классического танца большое место занимает реквизит, с которым работают исполнители. Наиболее популярные предметы реквизита - это веер, меч и рукава, техника работы с которыми пришла из народного китайского танца, из Пекинской оперы или из искусства у-шу. С помощью предметов танцовщик передает собственные чувства и переживания.

Большое значение для классического китайского танца имеют маски. Они используются главным образом в танцах, связанных с культом обожествленных животных: льва, тигра, дракона. Согласованность действий требует от танцоров большой физической подготовки, поэтому многие танцоры еще и мастера кун-фу. Такое взаимодействие танцевальной традиции и боевых искусств демонстрирует целостность китайской культуры.

Заключение. В результате проведенной работы были определены особенности китайского танцевального искусства, как целостного явления национальной культуры. Произведена попытка сравнить особенности и стилистические признаки китайского танца, бытующего в праздничной культуре китайского народа и так называемого классического китайского танца, представленного в Пекинской опере и на сценических площадках страны. Исследование позволило сделать следующие выводы.

Становление танца в Китае охватывает несколько периодов, отличающихся друг от друга.

Период Чжоу - зарождение приемов стилизации и условного пластического языка, связанные с культом животных.

Период Хань - развитие танца под влиянием конфуцианства и появление танцев на вымышленные сюжеты. В танце приобретают значение комбинация линий, общий рисунок композиции, изображавшие иероглифы с традиционными благопожеланиями.

В период Тан - танцы стали классифицироваться по группам, которые основывались на древнекитайской дуалистической концепции мира (Инь и Ян). Период Тан – последний в развитии танца как самостоятельного вида искусства. В дальнейшем происходило постепенное соединение танца, пения и слова, что привело к формированию традиционной музыкальной драмы.

У каждого национального меньшинства или коренной группы населения Китая есть собственные формы народного танца. Танец в Китае занимает важное место в праздничных зрелищных представлениях. Каждый танец

имеет свое название: танец роз, танец с мечами, танец павлина, льва, тигра или дракона.

Большая группа народных танцев исполняется танцорами, обряженными в маски святых и животных, с культовыми предметами или оружием в. Большое значение имеет использование барабанов как музыкальных инструментов, сопровождающих танцевальное развитие, так и в качестве символических предметов, танцевальных атрибутов.

Хореография народных китайских танцев разных провинций была лишена всяких страстных движений и ограничивалась чисто внешними, показными, мало-жизненными формами. Танец, посредством жестов, приседаний и разных поклонов, составлял способ выражения разнообразных чувств. Серьезно, величественно двигались то вправо, то влево танцоры, опуская голову или возводя глаза к небу. Позы, жесты и движения должны были давать зрителю понятие о сущности действия.

Техническое мастерство китайского традиционного танца включает в себя целые серии впечатляющих прыжков, переворотов и сложных акробатических элементов.

В традиционной китайской культуре боевое и невоенное было взаимосвязано. В боевых искусствах есть приемы нанесения ударов и перевороты, которые пришли из древних сражений. Постепенно базовые движения из боевых искусств стали активно наполнять различные танцевальные стили, а трюки, входившие в некоторые танцы, переходили в боевую технику.

В китайском танце воплощаются три элемента китайской философии: цзин (концентрация), ци (течение энергии) и шэнь (дух). Эти эстетические понятия пришли в танец из трех основных религий Китая – даосизма, конфуцианства и буддизма, которые составляют культурную основу китайской цивилизации.

Традиционно и в китайском сценическом, и в национальных китайских танцах движения идут по спирали и кругу, потому что в китайской культуре

круг символизирует гармонию, что отличает их от европейских танцев, которые тяготеют к линейным передвижениям и удлинённым формам. Круговые движения, постоянное круговое перемещение партнеров между собой китайский танец перенял из одного из стилей кунг-фу – ДунХайнуань. Совмещая боевые искусства с современной хореографией китайцы протягивают ниточку между прошлым и настоящим.

В китайском классическом танце наряду с вращениями есть другие важные технические приёмы, такие как повороты, сгибания и наклоны. В процессе сгибания колени танцовщика должны быть слегка согнутыми. В ином случае это выглядит так, как-будто он просто ходит по сцене, что не соответствует сценической форме условности художественного изображения. Во время наклонов тело танцовщика должно передвигаться, как стебель лотоса, мягко покачивающийся на ветру, отражая естественную красоту человеческого тела.

Для китайского танца характерно специфичное подчеркивание движений рук и положений пальцев, также как и координация глаз-рук.

В эстетике китайского классического танца большое место занимает реквизит, с которым работают исполнители. Наиболее популярные предметы реквизита - это веер, меч и рукава, техника работы с которыми пришла из народного китайского танца, из Пекинской оперы или из искусства у-шу. С помощью предметов танцовщик передает собственные чувства и переживания.

Большое значение для классического китайского танца имеют маски. Они используются главным образом в танцах, связанных с культом обожествленных животных: льва, тигра, дракона. Согласованность действий требует от танцоров большой физической подготовки, поэтому многие танцоры еще и мастера кун-фу.

Взаимодействие конфуцианской философии, бытовой и сценической традиции народного танца и боевых искусств демонстрирует целостность китайской культуры.