

Акробатика и сценография как выразительные средства современного китайского акробатического театра

Сун Чао

Учреждение образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств», Минск

Китайский акробатический театр – синтетический жанр современного китайского театрального искусства, в котором сплавлены воедино выразительные средства цирка, театра, танца и литературы. В отличие от традиционного акробатического искусства Китая, китайский акробатический театр как инновационный феномен XXI века требует систематического научного осмысления. В статье рассматриваются наиболее яркие и характерные сценические средства выразительности современного китайского акробатического театра – его акробатическая и сценографическая составляющие. Проанализированы разновидности акробатики, применяемой в акробатических спектаклях (пластическая акробатика, прыжковая акробатика, силовая акробатика, воздушная акробатика, акробатический эквилибр, акробатика с элементами жонглирования), осмысливаются назначение и роль каждого из них в акробатическом представлении. Предложена классификация современного декорационного оформления спектакля китайского акробатического театра (декорации-репродукции, метафорические и комбинированные декорации), сделаны выводы о функциональном назначении каждого вида декораций, об их технических характеристиках и особенностях взаимодействия с акробатическим искусством. Устанавливается значение освещения и дизайна костюмов в китайском акробатическом театре, существующих в едином комплексе с декорационным оформлением и способствующих как визуализации сюжета, так и акцентированию возможностей самой акробатики.

Ключевые слова: китайский акробатический театр, акробатическое искусство, виды акробатики, типы сценографии, костюм, освещение.

(Искусство и культура. – 2023. – № 2(50). – С. 16–20)

Acrobatics and Scenography as Expressive Means of Contemporary Chinese Acrobatic Theater

Song Chao

Education Establishment “Belarusian State University of Culture and Arts”, Minsk

Chinese acrobatic theater is a synthetic genre of contemporary Chinese theater art, which fuses together the expressive means of circus, theater, dance, and literature. In contrast to the traditional acrobatic art, Chinese acrobatic theater as an innovative phenomenon of the 21st century requires systematic scientific conceptualization. The article considers the most striking and representative means of expression of contemporary Chinese acrobatic theater – acrobatic and scenographic components. The analysis of acrobatics varieties used in acrobatic performances (plastic acrobatics, jumping acrobatics, power acrobatics, aerial acrobatics, acrobatic equilibre, acrobatics with juggling elements) is given. The purpose and role of each acrobatics elements in performance are analyzed. The classification of contemporary scenery of the performance of Chinese acrobatic theater (scenery-reproductions, metaphorical and combined scenery) is suggested. The author makes conclusions about the functional purpose of each type of scenery, its technical characteristics and peculiarities of its interaction with the acrobatic art. The importance of lighting and costume design in Chinese acrobatic theater, that existing in a single complex with the set decoration and contributing both to visualization of the plot and accentuation of acrobatics possibilities itself, is established.

Key words: Chinese acrobatic theater, acrobatic art, types of acrobatics, types of scenography, costume, lighting.

(Art and Cultur. – 2023. – № 2(50). – P. 16–20)

Китайский акробатический театр – синтетический жанр современного китайского театрального искусства, в котором сплавлены воедино выразительные средства цирка, театра,

танца и литературы. Основным выразительным средством объекта нашего исследования являются включенные в повествовательную канву спектакля сложные акробатические

трюки, демонстрирующие физическую силу, ловкость, гибкость, умение сохранять равновесие. Акробатические трюки в сегодняшних представлениях дополняются театральными сценическими средствами, такими как декорация, освещение и костюмы, встраивающимися в сюжет представления в соответствии с законами драматургии и создающими сценическую среду. Китайское искусствоведение уделяет значительное внимание традиционному акробатическому искусству (монографии Ван Хуэя [1], Фу Цифэна и Фу Тэнлуна [2]), но в последнее время с расширением деятельности китайских акробатических театров возрастает необходимость осмысления данного инновационного феномена как нового этапа развития китайской акробатики.

Цель статьи – выявление специфики функционирования акробатики и сценографии как доминантных средств художественной выразительности современного китайского акробатического театра.

Акробатика как средство выразительности китайского акробатического театра. Акробатические трюки в китайском акробатическом театре выступают главным средством сценической выразительности. Бянь Фацзи и Чжоу Дамин во «Введении в акробатику» констатируют, что «к настоящему времени в акробатическом театре присутствует большое множество номеров, в том числе “хождение по канату”, “балансирующее на пирамиде из стульев”, “антипод с зонтиками”, “прыжки через обруч”, “кручение блюдец на тростях”, “игра в кунчжу” (йо-йо), “балансирующее на качающейся лестнице”, “танец льва”, “пластические этюды”, “вращающиеся кубки” и др.» [3, с. 75]. Если более детально систематизировать акробатические номера китайского акробатического театра, то можно выделить следующие виды акробатики: пластическую, прыжковую, силовую, воздушную акробатику, акробатический эквилибр и акробатику с элементами жонглирования.

Пластическая акробатика представлена номерами, в которых артисты через различные пластические позы демонстрируют предельную гибкость своего тела: “мостик”, вертикальный шпагат, разнообразные стойки на руках и другие гимнастические навыки, показывающие необычайную гибкость и изящные статические позы. *Прыжковая акробатика* содержит элементы на основе разного типа прыжков (кульбит, колесо, курбет, копшпрунг, фордершпрунг, флик-фляк) с полным или частичным вращением туловища акробата. *Силовая акробатика*

демонстрирует мышечные возможности человека в выполнении акробатических элементов только силовыми приемами, без толчков и подбрасываний (например, «кандин» (удержание на плечах треножника)). Номера *воздушной акробатики* выполняются на снарядах, подвешенных на высоте (трюки на першах, подвижных шестах, трапеции, шелковых полотнах). *Акробатический эквилибр* демонстрирует акробатические трюки с сохранением равновесия в неустойчивом положении тела на земле и различных снарядах (стальном тросе, круглом цилиндре, лестнице, стульях, шаре, велосипеде). Достаточно часто китайский акробатический театр сочетает телесную ловкость с манипуляцией различными предметами (блюдца, подносы, зонтики, веера, «игра в кунчжу»), что формирует такой вид акробатического искусства, как *акробатика с элементами жонглирования*.

Акробатический трюк в китайском акробатическом театре в отличие от цирка не является самодостаточным сценическим элементом, он включен в драматическую канву спектакля. Многочисленные разновидности акробатических трюков в китайском акробатическом театре представляются способом выразить многообразие сценических характеров и конфликтов. Например, поскольку номера пластической акробатики обычно исполняют женщины, демонстрирующие предельную гуттаперчивость, в представлениях акробатического театра элементы пластической акробатики используются как средство передачи мягкости и грациозности персонажа. Кроме того, символический характер поз таких номеров находит выражение в сюжетах акробатического театра для создания кодифицированных символов, сообщающих зрителю, знакомому с их семантикой, легко считываемую информацию о месте действия, сюжете или внутреннем состоянии персонажа. Поскольку в силовых акробатических номерах обычно выступают мужчины, в сюжетах акробатической драмы означенные номера применяются для демонстрации публике смелости, силы духа и витальной энергии героев-мужчин. Воздушная акробатика характеризуется повышенной опасностью и остротой ощущений, поэтому ее элементы часто появляются в напряженных, захватывающих драматических эпизодах и кульминационных частях представлений китайского акробатического театра. Парное выступление мужчины и женщины на шелковых полотнах как наиболее распространенная форма воздушной акробатики визуализирует страстные и непреодолимые чувства героев друг

к другу. Номера акробатического эквилибра часто появляются в репертуаре представлений акробатических театров с многообразными вымышленными персонажами и магическими событиями, где перед зрителями предстают герои со сверхспособностями, совершающие невообразимые трансформации. Разные варианты акробатики с элементами жонглирования часто используются для обозначения особых навыков героев (например, магические способности) и перипетий сюжета (например, спор или ссора).

Акробатика в китайском акробатическом театре активно вплетается в сюжет и во многом предопределяет специфику его пластического решения. Посредством акробатики создаются эффектные сцены боя в исторических представлениях («Переправа разведчиков через реку Янцзы» (2017), Нанкинская акробатическая труппа). Акробатика с элементами жонглирования в фантастических и сказочных сюжетах акробатического театра выступает символическим и метафорическим средством визуализации колдовства и магии («Смеющаяся гордость рек и озер» (2015), Художественный акробатический театр Гуанчжоу). В фольклорных и сказочных сюжетах акробатика «оживляет» фантастических вымышленных персонажей («Великий Юй» (2019), Чунцинская акробатическая труппа). Акробатика визуализирует возвышенные и драматические чувства в любовных сюжетах («Прощай, моя наложница» (2012), Даляньская акробатическая труппа). В поэтических сюжетах акробатический театр использует символическую функцию акробатического действия для опозитизированного описания природного и культурного колорита («Лодка в полнолуние проходит через Цанчжоу» (2019), Цанчжоуская акробатическая труппа провинции Хэбэй).

Сценография как средство выразительности китайского акробатического театра. Сценический язык китайского акробатического театра основывается не только на акробатических навыках. Выразительность акробатического представления также обуславливается разнообразием сценографического решения (декорации, освещение, костюмы). Эти визуальные средства, являясь равноправным компонентом спектакля акробатического театра, органично дополняют сценическое представление, делая его не только более зрелищным, но и работая на раскрытие сюжета, а также расширяя выразительные возможности самой акробатики.

Функциональный характер визуальных средств выразительности заключается в том,

что они, во-первых, влияют на стиль постановки; во-вторых, способствуют индивидуализации и персонификации образов; в-третьих, содействуют раскрытию сюжета. «Сценические декорации (сценография), – утверждает исследователь театрального искусства Цзя Но [4, с. 213], – это первое, на что люди обращают внимание, когда смотрят представление на сцене, это наиболее сильный “посредник”, оказывающий художественное воздействие; это также серьезное художественное средство, под благотворным влиянием которого мысли и чувства зрителей изменяются в лучшую сторону».

Являясь значимой частью визуальной составляющей сценического представления китайского акробатического театра, декорации создают внешнюю форму, среду действия, через оформление сцены быстро вводя публику в контекст спектакля и тем самым достигая более полного раскрытия темы. Принципиальная разница между сценографией традиционного китайского театра и дизайном сцены китайского акробатического театра заключается в том, что последний кардинально отходит от условного традиционного сценического оформления, где, например, вместо изображения гор использовались столы, вместо повозок – знамена, вместо лошадей – плетки, вместо лодок – весла. Китайский акробатический театр в полной мере использует технические и конструктивные особенности театральной сцены, ее глубину и плоскостность для воплощения живописной и всеобъемлющей иллюзии реальности.

В соответствии со способом оформления сцены, обусловленным сюжетным содержанием акробатического спектакля, декорационное решение делится на три типа: декорации-репродукции, метафорические декорации, комбинированные декорации.

Декорации-репродукции являются типом декораций, главная цель которых – достоверное воспроизведение реального окружающего пространства. При таком выстраивании модели реальности используются декорации, воссоздающие сценическую обстановку, наиболее приближенную к реальной жизни. Декорации-репродукции с максимальной степенью достоверности воссоздают первоначальный архитектурный (интерьер или экстерьер) или ландшафтный прототип. Поскольку дизайн декораций-репродукций вдохновлен чаще всего реальностью, они в большей степени помогают описывать исторические эпохи и бытовые детали местностей и региональных культур. Поэтому подобного рода декорации

применяются в сюжетах на исторические, а также на поэтические темы. Так, например, сценография акробатического спектакля «Мечта о возвращении в страну Чжуншань» (2018) акробатического театра Тяньюань провинции Хэбэй режиссера Ху Яли воссоздает предметный мир и архитектуру древней страны Чжуншань, описание которой сохранилось в исторических летописях.

Метафорические декорации – это тип сценических декораций, которые с помощью стилизации (букв. «живопись идей») и приемов аллюзии и метафоры стремятся проявить в первую очередь смысловую суть спектакля. Опираясь на символичность, метафорические декорации дают толчок зрительским ассоциациям, тем самым предоставляя публике пространство для субъективного воображения. Пространственное построение таких декораций не следует объективной логике. Поскольку в метафорических декорациях используются символические образы, то такое сценическое оформление часто применяют в фантастических и сказочных сюжетах (например, в акробатическом спектакле «Путешествие на Запад» (2011) Акробатического художественного театра Гуанчжоу в постановке режиссеров Чэнь Вэйя и Фу Чжитао).

Комбинированные декорации – это тип сценического оформления, сочетающий приемы как декорации-репродукции, так и метафорической сценографии. Эта разновидность дизайна сцены стремится инновационными и интерактивными способами сочетать абстрактные и конкретные, статические и динамические элементы в декораций, создавая для аудитории новый чувственный опыт. Комбинированные декорации заключают в себе как простоту стилизации, так и правдоподобие реалистического стилизации. Подобный эклектичный подход к выразительности использует все доступные элементы декораций, чтобы сформировать гармоничное и сбалансированное художественное сценическое пространство, подходящее для различных типов сюжетов. Синтез стилей осуществляется главным образом за счет интеграции современных технологий в декорационный компонент спектакля.

Современный китайский акробатический театр претерпел фундаментальные изменения в эволюции *технического оснащения*. Все больше средств и приемов новых медиа получают широкое употребление в акробатических сценических представлениях и постепенно становятся важным средством выразительности в акробатическом театре. Ли Дань

в статье «Об интеграции акробатики и современных высоких технологий» утверждает: «С начала XXI века стали появляться признаки интеграции китайской акробатики и современных высоких технологий. Главным проявлением этого процесса стало постепенное изменение оформления акробатической сцены, широкое использование в представлениях мультимедийных технологий, разрушающих прежние, исчерпавшие себя традиционные способы сценического оформления, чтобы зрители поняли и оценили чувство новизны, которое несет в себе современное искусство сценографии» [5, с. 32].

Видеоизображение в акробатическом театре осуществляет преобразование статического изображения в динамическое, а также быстрое переключение сценических картин. Такие инновационные средства применяются для демонстрации исторических и поэтических сюжетов, помогая акробатическим представлениям передать достоверную сценическую атмосферу, близкую к реальным событиям и обстановке. Видео- и проекционные технологии в акробатическом театре позволяют создать исключительные визуальные сценические эффекты, значительно обогащая арсенал средств художественной выразительности, бесконечно расширяют конфигурацию сценического пространства, открывая новые способы повествования в акробатических сценических представлениях.

Важным средством художественной выразительности в акробатическом театре становится освещение. Световое оформление в акробатических постановках выполняет ряд драматических функций: используется для передачи эмоционального состояния, создания сценической атмосферы, а также для содействия акробатической составляющей в изложении сюжета. При этом исключительную роль в дизайне освещения акробатического театра играет традиционная китайская символика цвета. Как в целом в искусстве Китая, каждый цвет в акробатическом представлении имеет свое значение. Например, черный цвет дает намек на ужас и грех; белый означает святость и невинность; желтый намекает на теплоту и зрелость; зеленый указывает на жизненную силу; красный цвет сообщает о страсти и импульсивности. Цветовое решение освещения обычно взаимосвязано с повествованием, и их взаимосвязь способствует пояснению сюжета, а также выражению характеристик персонажей, пространства и времени. Освещение создает резкий контраст яркости и цвета, тем самым позволяя четко акцентировать основные

и приглушить второстепенные эпизоды и персонажей. Оно работает на подчеркивание акробатического мастерства актеров. Точечное освещение, регулируя яркость и частоту света в соответствии с ритмом акробатического действия, подчеркивает интенсивность акробатического действия.

Важным сценическим элементом китайского акробатического театра является *сценический костюм*. Функциональный характер костюма определяется способностью предоставить зрителям наиболее понятные и выразительные визуальные впечатления, а через выбор цветовой палитры, комбинации украшений, тканей, материалов и других деталей создать уникальный образ персонажа и тем самым донести тематику, связь с определенной эпохой, идею акробатического представления. Цвет занимает важное место и в дизайне костюмов, демонстрируя чувства и качества персонажа. В массовых коллективных номерах для достижения художественного эффекта общего единения используют одинаковую для всех исполнителей цветовую гамму. В сольных номерах при выборе цветов костюмов обычно руководствуются индивидуальными характеристиками персонажей и темой представления. Так, в парных номерах одинаковый базовый цвет находит применение для создания эффекта целостности, а различные дополнительные цвета подчеркивают контраст действующих лиц. Обычно цвета мужских костюмов в силовых представлениях в основном темные, что отражает силу, хладнокровие и надежность мужчин, в то время как цвета женских костюмов преимущественно яркие, что передает мягкость и красоту женских образов.

Заключение. Современный китайский акробатический театр стал новым витком развития акробатического искусства Китая, соединив в себе многовековые традиции национального циркового искусства и актуальные сценические концепции и технологии. Главным средством выразительности китайского акробатического театра становится акробатический трюк, объединяющий в себе многочисленные цирковые жанры: гимнастику и атлетику, эквилибр и жонглирование. Каждый из видов сценической акробатики (пластическая акробатика, прыжковая акробатика, силовая акробатика, воздушная

акробатика, акробатический эквилибр, акробатика с элементами жонглирования) становится способом выразить многообразие сюжетов, перипетий, конфликтов и характеров героев представлений китайского акробатического театра. Видовое разнообразие акробатических номеров в современном акробатическом театре Китая позволяет усилить зрелищность акробатических представлений, обогатить спектр выразительных средств для создания многогранных, сложных, драматических сценических образов. Сценография в китайском акробатическом театре принимает на себя активную игровую функцию. Декорация создает место действия (исторические и поэтические представления) и визуализирует абстрактные метафорические понятия (спектакли с фантастическими или сказочными сюжетами). Сценическое освещение в акробатическом театре улучшает видимость сценического представления, управляет вниманием зрителя, выделяя главное в действии, расцвечивает сценическую обстановку, выделяет уровни сцены, помогает акробатическому представлению создавать различные концепции пространства–времени, отображать сюжетные линии, подчеркивать образы персонажей и их действия. Костюм как важный элемент сценографии акробатического театра способствует усилению эстетического эффекта акробатического представления, раскрывает и максимально доступно передает образ персонажей, обеспечивает артистам возможность наилучшим образом продемонстрировать свои акробатические навыки.

ЛИТЕРАТУРА

1. 王慧. 杂技. — 合肥: 黄山书社, 2015. — 116页 = Хуэй, Ван. Акробатика / Ван Хуэй. — Хэфэй: Издательство Хуаншаня, 2015. — 116 с.
2. 傅起凤, 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: Народный издательский дом, 2014. — 305 с.
3. 边发吉、周大明. 杂技概论 — 北京: 北京大学出版社, 2007年. — 169 页. = Фацзи, Бянь. Введение в акробатику / Бянь Фацзи, Чжоу Дамин. — Пекин: Издательство Пекинского университета, 2007. — 169 с.
4. 贾诺. 重视舞台美术这门学科 / 贾诺. 《时代报告 (学术版)》, 2011年 (第8期), 213–214页. = Но, Цзя. Обратите внимание на отрасль сценических искусств / Цзя Но // Times Report. — 2011. — № 8. — С. 213–214.
5. 李丹. 浅谈杂技与现代高科技的融合 / 李丹. — 《杂技与魔术》, 2013年 (第四期), 31–32页. = Дань, Ли. Об интеграции акробатики и современных высоких технологий / Ли Дань // Акробатика и магия. — 2013. — № 4. — С. 31–32.

Поступила в редакцию 14.12.2022