

УДК 791.8/.83(517.4)

Особенности сценического образа цирковых постановок Внутренней Монголии

Ли Жуй

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

С началом нового столетия цирк Внутренней Монголии на базе наследования традиционного китайского циркового искусства динамично развивается, идет по пути национализации, придерживается сочетания жизненного подхода к искусству с внешним культурным обменом и выступлениями. Он завоевал авторитет у широкой аудитории как внутри страны, так и за рубежом. Сценический образ формируется посредством сверхсложной техники, артистичного исполнения, а также национальной музыки и костюмов с яркими национальными особенностями. В цирке создано множество выдающихся работ. Репертуар складывается на основе глубокой национальной специфики и отчетливого регионального стиля, что дает возможность значительно повысить узнаваемость «монгольской школы» цирка по всему Китаю и даже в мире, а также позволяет внести огромный вклад в развитие национального циркового искусства степей и способствует культурному обмену между Китаем и зарубежьем. Представленное исследование проводит анализ «монгольской школы» цирка за последние 20 лет и описывает настоящее состояние и перспективы развития в современном цирке.

Ключевые слова: цирк, Внутренняя Монголия, современное искусство, сценический образ.

(Искусство и культура. — 2026. — № 2(62). — С. 27–31)

Features of the Stage Image of Circus Performances in Inner Mongolia

Li Rui

Education Establishment "Belarusian State University of Culture and Arts", Minsk

Since the beginning of the new century, the Inner Mongolian circus has been innovating on the basis of inheriting the traditional Chinese acrobatic art, following the path of nationalization, adhering to the combination of the everyday life approach to the art and foreign cultural exchanges and performances. It has won wide acclaim from audiences at home and abroad, relying on superb skills, virtuosic performances and distinctive national music and costumes, and has created many excellent works and programs with strong national characteristics and distinctive regional styles, which has greatly enhanced the popularity of the "Mongolian school" of circus in China and in the world. It has made great contributions to developing the acrobatic art of grassland ethnic groups and promoting cultural exchanges between China and foreign countries. This article analyzes the "Mongolian school" of circus within the past 20 years, and further elaborates development and changes of the contemporary circus.

Key words: circus, Inner Mongolia, contemporary art, stage image.

(Art and Cultur. — 2026. — № 2(62). — P. 27–31)

Во Внутренней Монголии цирковое искусство занимает значительное место. Главный советник Шанхайского университета Ся Чжэньнун отмечает: «В сравнении с танцем, театром и прочими выступлениями цирк является представлением техники человеческого тела с использованием различного реквизита, где основным методом выступления становятся сложные и опасные трюки» [1, с. 2845]. В широком смысле слова фокусы, дрессировка,

клоунада и прочие формы представлений составляют часть циркового искусства. Главным образом цирк предполагает технику движений высокой степени сложности и опасности. Сценический образ циркового представления дает возможность раскрыть характер национальной культуры и делает акцент на проблемах, которые волнуют современное общество Внутренней Монголии. При формировании сценического образа в цирковом искусстве

Адрес для корреспонденции: e-mail: 524646788@qq.com — Ли Жуй

используются средства выразительности как циркового искусства, так и других видов искусства. Декоративно-прикладное искусство, театр, музыка, световое решение дополняют цирковое представление и дарят современное синтетическое шоу, востребованное зрителем.

Цель статьи — выявить особенности сценического образа цирковых постановок Внутренней Монголии.

Формирование цирковой национальной школы. Цирковая труппа Внутренней Монголии была создана в 1960 году на базе наследования китайского традиционного циркового искусства, ее художественный стиль вобрал в себя монгольские национальные особенности, подчеркивая коннотации степной культуры и объединяя национальные традиционные техники и выдающиеся элементы, что сформировало уникальное очарование «монгольской цирковой школы». Ян Хун, директор исследовательского отдела Китайской ассоциации акробатики, подчеркивает: «Для создания и исполнения программ использование национального быта и традиций служит вдохновением, в соответствии с внутренними закономерностями и внешними формами циркового искусства, от выбора содержания программ, утверждения форм представлений, постановки сюжета до моделирования движений — во всем осуществляется поиск отличий от прочих коллективов» [2, с. 23]. Такие предметы, как костюмы, реквизит, музыка, сценическое оформление и прочее, делают более выразительными национальные особенности и местный колорит. Насыщенная атмосфера степной жизни, яркий национальный художественный стиль, сильный дух эпохи создают сценический образ национального циркового искусства.

С 1960 года и по сей день цирк Внутренней Монголии придерживается курса на национализацию данного вида искусства. Формирование цирковой национальной школы усиливает подготовка профессиональных кадров из числа малых народностей, развитие циркового творчества «монгольской школы», конная акробатика, освоение международного и внутреннего рынков. За последние 20 лет цирк достиг значительных успехов: было получено 12 наград местного уровня, 11 премий среди северных регионов Китая, 6 призов на общенациональных конкурсах, 9 премий международных соревнований. Цирковая труппа создала такие номера с национальной спецификой, как «Богатыри борьбы», «Пять человек бьют по пиалам ногами», «Дикие гуси», «Ода древним скакунам», «Чингисхан», «Формула лука» и др., где были искусно соединены

между собой национальный стиль, европейская культура и классическая акробатика.

Сегодня «монгольская цирковая школа» в своем развитии накопила драгоценный опыт выступлений и освоила разнообразные формы номеров, где каждый из них проходит процесс создания, развития и становления. Так появился номер «Пять человек бьют по пиалам ногами», которому предшествовали номера «Двое бьют по пиалам ногами» в 1972 году и «Четверо бьют по пиалам ногами» в 1988 году. Все движения в постановке совершаются на высоких велосипедах, когда нужно не только удерживать пиалы на голове, но и пинать их ногами, что выдвигает очень высокие требования к специальной подготовке цирковых артистов.

«Пять человек бьют по пиалам ногами» представляет собой акробатический номер данной цирковой труппы с яркими художественными особенностями степного народа. Он получил золотые медали на 3-м Международном цирковом фестивале «Cirque du Soleil» во Франции в 1990 году, на 6-м Всекитайском конкурсе цирков в 2004 году, на 7-м Международном цирковом фестивале в китайском Ухане в 2006 году, на 23-м цирковом фестивале в Италии в 2007 году, а также неоднократно исполнялся во время гастролей по Японии, Франции, Германии, Швейцарии, Канаде, Новой Зеландии, Монголии и прочим странам. В 2017 году этот номер попал в Книгу рекордов Гиннеса, когда один человек смог словить 32 пиалы в течение 40 секунд. Технику искусства бить по пиалам ногами во время езды на высоком велосипеде заимствовали (и использовали указанные средства выразительности) прочие виды искусства. Одновременно с акцентом на сложности исполнения этой техники основной упор был сделан на введение колоритных элементов — производственной деятельности, показе труда, церемониях, искусстве и прочие составляющих повседневной жизни монгольского народа, что придало этому номеру определенную зрелищность. Заместитель председателя ассоциации литературы и искусства Внутренней Монголии Синь Гуйнин считает: «Монгольский народ хорошо умеет петь и плясать, его танец давно сформировал свой собственный стиль, в нем искусно сочетаются язык танца и акробатическая техника, что стало основной тенденцией современного циркового искусства» [5, с. 17]. Поэтому сочетание набивания пиал ногами с монгольским танцем с пиалами на голове создает цельный образ вокруг такого предмета украшений, как серебряная чаша, которая принимает различные формы.

Если рассматривать национальные особенности номера «Пять человек бьют по пиалам ногами» в аспекте костюмов и реквизита, то они выступают важной составной частью для оформления этого циркового номера, а также средоточием, где наиболее отчетливо проявляются национальные черты. Для адаптации к цирковому художественному представлению создатели номера использовали в костюмах для выступления монгольские декоративные узоры в виде облаков и изобразительные формы воротников и рукавов. Узоры были вышиты пайетками, которые блестели и переливались под ярким освещением. В дополнение к этому монгольские головные украшения и ритуальные платки «хада» усилили монгольские национальные черты в образах артистов до максимума. Что касается применения реквизита, то пиалы, по которым бьют девушки, сидя на высоких велосипедах, символизируют богатство, счастье, дружбу, аналогичный смысл вкладывается в платки «хада». Введение в цирковое искусство этих предметов с яркими характерными особенностями и богатым значением расширило культурные коннотации в этом представлении. В качестве основной музыкальной темы были выбраны монгольские народные песни, а постоянно изменяющийся с быстрого на медленный, с сильного на слабый темп музыки обогатил музыкальную атмосферу с национальным колоритом, что дополнительно усилил звонкий звук падающих серебряных чаш.

Цирковой спектакль «Дикие гуси». Характерным примером творчества монгольской цирковой школы является поставленный в 2018 году цирковой спектакль «Дикие гуси». При помощи таких базовых выразительных методов, как акробатика и фокусы, он рассказывает о далеком путешествии перелетных гусей и повествует о стремлении к зеленому миру. Данная работа за счет средств выразительности формирует сценический образ, который предупреждает людей всей Земли о необходимости заботиться о природной среде, призывает к гармоничному сосуществованию человека и природы. В 2019 году эта программа получила финансирование в рамках трансграничного синтетического сценического проекта Национального фонда искусств.

Персонаж старого гуся проходит через весь спектакль, разговор ведется от его имени, он вступает в диалог с людьми. Его изможденный превратностями судьбы образ и философская речь предостерегают людей: Земля является нашим общим домом, человечество должно бережно относиться ко всему живому

и защищать этот дом. Вместе с тем искусный синтез монгольской цирковой школы, фокусов и живого спектакля при помощи органической связи отдельных номеров представляет завершённую историю и выражает главную идею произведения. Исполнение акробатических номеров и фокусов тесно и логично сочетается с передачей сюжета, например, женская акробатика позволяет лучше раскрыть живые и активные образы птенцов гусей в гнезде; для того чтобы показать, как гуси подрастают, используется парная акробатика, мелкие детали помогают показать чувства между отцом и сыном. Каждый номер играет активную роль в развитии сюжета и создании персонажей. Это спектакль, с уникальным сюжетом, содержанием, идеей. Трансграничный синтетический сценический спектакль как новая модель постановки достиг небывалого расцвета, повсеместно выходит множество подобных художественных произведений, и потому Национальный фонд искусства специально выделил такие спектакли в отдельную категорию, осуществляя поддержку выдающихся работ. Заместитель заведующего кафедрой Академии искусств Внутренней Монголии Чжао Юйхуа дает следующую оценку: «Этот спектакль представляет собой все основное содержание монгольской цирковой школы, в таких аспектах, как композиция сюжета, создание образов персонажей, постановка номеров, стиль музыкальной композиции, дизайн костюмов и т.д., он обладает характерными монгольскими особенностями, подчеркивает национальный региональный стиль» [4, с. 50]. В музыкальном оформлении используются всем известная монгольская народная песня «Дикие гуси» и мелодии «чандя», моринхур и другие специфические монгольские музыкальные элементы. В дизайне костюмов, сценическом оформлении и реквизите акцент также сделан на ярко выраженной монгольской специфике.

«Ода древним скакунам» — первое в Китае крупномасштабное панорамное конное представление, посвященное культуре лошади, в котором глубоко сочетаются культура и туризм и в полной мере находят проявление степные традиции. Эта постановка была создана под управлением компании «Улан-Чат» художественным театром Внутренней Монголии. Черпая вдохновение и идеи в теме духа лошадей, путем повествования о взрослении сына пастуха она преломляет тему взаимопомощи и поддержки среди монгольского народа, стремления по пути цивилизационного прогресса, прославляет открытый и толерантный характер народа наездников, демонстрирует

гармоничное сосуществование человека и лошади, человека и степи. В представлении используется национальное искусство вольтижировки и верховая акробатика, которые совмещаются с высокотехнологичным освещением и звуком, 3D-технологиями без очков виртуальной реальности, в совершенно новом виде демонстрируя аудитории монгольскую культуру, что является абсолютно свежей находкой в модели развития «культура + туризм + технологии + производство». Профессор Университета Внутренней Монголии Ао Дэн следующим образом отозвался об этом произведении: «Все характерные монгольские элементы, такие как чандяо, моринхур, монгольский танец, национальная борьба “бох” и др., органично слились со всем представлением, сделав национальные особенности еще более яркими» [5, с. 110]. На базе трехлетних успешных выступлений версия «Оды древним скакунам» 2017 года сделала еще один шаг вперед и представила в новом великолепии постановку, музыку, лошадей, сценическое оформление и прочие элементы. Во-первых, это сцена — ею стал специально обустроенный под нужды данного представления Центр массовой культуры и спорта малых народностей Внутренней Монголии, который был основной площадкой для празднования 70-летия образования автономного района; во-вторых, это завершенная композиция сюжета с более четкой линией событий, с акцентом на выражении эмоций между человеком и лошадью; в-третьих, это искусство верховой езды — постановка подчеркивает элементы и содержание культуры лошадей и верховой езды, искусно соединяя их с акробатикой; в-четвертых, это музыка, написанная приглашенными известными монгольскими композиторами, в которой сочетались традиционные национальные мотивы и современная симфоническая музыка; в-пятых, это оформление сцены, куда были включены стиль оформления природного и сценического шоу мирового уровня, где зона представления и песчаная арена соединяются вместе и прилегают к зрительным местам, а перепады высот формируют ощущение уменьшенной степи. Светодиодные экраны сверхвысокого разрешения, изогнутые проекционные экраны, лазеры в сочетании с дождем, снегом, туманом и прочими спецэффектами создают атмосферу многомерного объемного театрального представления, осуществляя реалистичное восприятие органов чувств без 3D-очков. Секретарь Китайской цирковой ассоциации Ван Жэньган выразил следующее мнение: «Это представление обладает

выдающимися особенностями в плане творческой задумки и художественных эффектов, превосходная работа, успешно сочетающая в своем создании вольтижировку, акробатику, национальные песни и танцы» [6, с. 27].

Спектакль «Наша прекрасная жизнь». В 2022 году в Хух-Хото состоялась премьера циркового спектакля «Наша прекрасная жизнь» Художественного театра Внутренней Монголии. Главным режиссером этой постановки на тему возрождения деревни выступил председатель Хореографической ассоциации Внутренней Монголии Хэ Яньминь. Эта работа рассказывает о том, как студентка Тана с однокурсниками отправляются в родные края, чтобы возродить деревню, а также об обновлении и развитии традиционного искусства в процессе наследования. Основу представления составляет акробатика, дополняемая фокусами, драмой, декоративно-прикладным искусством и другими богатыми и разнообразными культурными элементами, здесь совершенно сочетаются между собой красочная «техника» и увлекательная «драма». Директор цирковой труппы Художественного театра Внутренней Монголии Та На отметила: «Мы дали всем увидеть абсолютно новую форму представления циркового искусства, а также добились понимания того, что акробатика может рассказывать наши китайские истории, может привлекать аудиторию на всех уровнях» [7]. Этот спектакль не только отображает духовный облик борющегося молодого поколения современной Внутренней Монголии и новый образ монгольских пастухов, которые в процессе создания прекрасной жизни ради красивой и богатой деревни смело выходят за рамки традиционного мышления и стремятся к развитию, но также передает глубокое содержание того, что за счастье нужно бороться. Главный режиссер постановки Хэ Яньминь признался: «Будучи режиссером, я всем сердцем стремился преподнести аудитории самую лучшую работу. Художественное произведение, помимо идейности, также должно обращать внимание на креативность. Творческий стиль этого спектакля стремится к простоте характера, чтобы нравился и эстетам, и непрофессионалам, а также говорит о реальной жизни, пытается достичь резонанса с аудиторией» [8].

По прошествии нескольких десятилетий развития нынешняя монгольская цирковая школа не только сформировала яркие национальные черты, но, благодаря менеджменту и креативности, стала визитной карточкой индустрии культуры и искусства этого автономного района. Директор цирковой труппы

Художественного театра Внутренней Монголии Та На отмечает: «Присутствие содержания степной культуры, синтез производственной и житейской мудрости степных жителей с уникальным исполнительским стилем — все это монгольская цирковая школа» [9, с. 56]. Деятели искусства используют свои комплексные знания и подготовку в сфере культуры во многих исполнительских концепциях, включая основанные на цифровых моделях, построение персонажей и сцены, современные технологические познания сценической практики, а также взаимообучение и синтез с высокой степенью инклюзивности между различными странами и цивилизациями и творчество в совершенно новой обстановке. Жизнь является источником творчества, цирковая ассоциация Внутренней Монголии и цирковой коллектив опираются на многообразную и богатую историю и реальную жизнь малых народностей и в соответствии с изменениями на рынке искусства проводят стратегию, нацеленную на произведения наивысшего уровня, не только создав «Пять человек бьют по пиалам ногами» и ряд других номеров с яркими степными чертами, но также активно осуществляя синтез с прочими формами искусства, в результате чего появились конная акробатическая программа «Ода древним скакунам», цирковые спектакли «Дикие гуси», «Наша прекрасная жизнь» и прочий синтетический цирковой репертуар. Успешное создание этих характерных произведений вывело «монгольскую цирковую школу» на новый художественный уровень. Если сравнивать, то XX век стал для монгольской цирковой школы эпохой стремительного развития и проявления своих способностей, тогда как XXI век — это новый период для ее действия на опережение и покорения новых высот.

Заключение. По мере постоянного развития общества и экономики цирковое искусство монгольской школы хочет выжить и эволюционировать в нынешнюю эпоху, поэтому ему необходимы диверсификация и инновации, включая обновление концепций, реквизита,

форм. Будучи искусством тела, цирк может влиять на аудиторию только путем всестороннего воздействия при выполнении движений. Поэтому в процессе представления следует не только раскрывать характерные особенности национальной культуры, но одновременно отходить от традиционных форм простого исполнительства, в полной мере заимствовать и включать в себя формы представлений прочих видов искусства, чтобы делать смысловое содержание более насыщенным — только это может сыграть положительную роль в развитии современной цирковой монгольской школы.

ЛИТЕРАТУРА

1. 夏征农, 陈至立. 辞海. 上海: 上海辞书出版社. 2009年. 3477页. = Ся, Чжэньнун. Словарь / Чжэньнун Ся, Чжили Чэнь. — Шанхай: Словари Шанхая, 2009. — 3477 с.
2. 杨虹. 内蒙古杂技团的报告. 杂技与魔术. 1996年. 第4期. 22–23页. = Ян, Хун. Доклад о цирке Внутренней Монголии / Хун Ян // Цирк и фокусы. — 1996. — № 4. — С. 22–23.
3. 贾艳, 辛贵宁. 浅谈五人踢碗的民族特色. 杂技与魔术. 2004年第6期. 16–17页. = Цзя, Янь, Синь, Гуйнин. Кратко о национальных особенностях номера «Пять человек бьют по пиалам ногами» / Гуйнин Синь // Цирк и фокусы. — 2004. — № 6. — С. 16–17.
4. 赵宇华, 刘晓敏. 蒙派杂技的创新探索. 杂技与魔术. 2019年. 第6期. 49–50页. = Чжао, Юйхуа. Творческий поиск монгольской цирковой школы / Юйхуа Чжао, Сяоминь Лю // Цирк и фокусы. — 2019. — № 6. — С. 49–50.
5. 敖登. 马文化全新的艺术诠释. 内蒙古大学艺术学院学报. 2015年. 第4期. 109–111页. = Ао, Дэн. Абсолютно новое художественное прочтение культуры лошадей / Дэн Ао // Научный вестник академии искусств Университета Внутренней Монголии. — 2015. — № 4. — С. 109–111.
6. 王宏伟. 内蒙古自治区成立70周年蒙派杂技艺术研讨会. 地方协会动态. 2017年. 第9期. 27页. = Ван, Хунвэй. Конференция в честь 70-летия создания монгольской цирковой школы в автономном районе Внутренняя Монголия / Хунвэй Ван // Новости местной ассоциации. — 2017. — № 9. — С. 27.
7. 融杂技、魔术、戏剧于一体杂技剧《我们的美好生活》惊艳亮相, [电子资源] / 内蒙古新闻. = Акробатическая драма «Наша прекрасная жизнь», сочетающая в себе акробатику, магию и драму, произвела фурор. — URL: <https://new.qq.com/omn/20220731/20220731A02TUX00.html> (дата обращения: 31.07.2025).
8. 草原大型杂技剧《我们的美好生活》. [电子资源] / 搜狐新闻. = Степная масштабная акробатическая драма «Наша прекрасная жизнь». — URL: https://www.sohu.com/a/573642461_121118715 (дата обращения 02.08.2025).
9. 徐跃. 蒙派杂技耀舞台. 实践. 2018年. 第8期. 560页. = Сюй, Юэ. Блеск сцены монгольской цирковой школы / Юэ Сюй // Практика. — 2018. — № 8. — С. 56.

Поступила в редакцию 01.04.2026