

*Русских Полина Игоревна, студент,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Россия, г. Санкт-Петербург*

*Михеева Арина Владимировна, студент,
Санкт-Петербургский государственный университет,
Россия, г. Санкт-Петербург*

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КИТАЯ: «ТАНЕЦ ДРАКОНА» И «ТАНЕЦ ЛЬВА»

Аннотация: Статья посвящена исследованию танцевального искусства Китая – одного из древнейших видов искусств Поднебесной. В работе выявляются основные особенности развития танца в Китае с древнейших времен по настоящее время. Анализируются два известнейших традиционно-этнических танца китайского народа: «танец дракона» и «танец льва». Исследуются специфика исполнения этих танцев, их региональные разновидности и место в жизни китайцев в настоящее время.

Ключевые слова: Китай, танцевальное искусство, «танец дракона», «танец льва».

Annotation: The article analyses the history of Chinese dance – one of the oldest art form in China, discusses main features of its development, highlights the best known Chinese traditional dances – the Dragon dance and the Lion dance and describes the specificities of performing them, their regional variations and their place in modern life of Chinese people.

Key words: China, dance, the Dragon dance, the Lion dance.

Танец всегда был одной из важнейших составляющих культуры каждого народа. На протяжении всей истории человечества танцевальное искусство, как и всякое искусство, выполняло важную функцию, представляя жизнь в образно-художественной форме, ярко и самобытно раскрывая историю и традиции нации. Национальный танец подчиняется закономерностям развития культуры общества и складывает целостное впечатление о жизни, обычаях, быте людей. Из жизни народа, из окружающей его действительности развивались темы и образы танца, возникали свои танцевальные традиции, своя координация движений, пластическая выразительность и музыкально-танцевальные фигуры.

Танцевальное искусство Китая уходит своими корнями в далекое прошлое. Уже во втором тысячелетии до нашей эры в древнекитайских памятниках культуры встречаются иероглифы у (танец) и юэ (музыка) [1]. При этом, по мнению современных исследователей, в Древнем Китае на протяжении многих столетий танец рассматривался как элемент так называемого музыкального комплекса – юэ, объединявшего в себе игру на музыкальных инструментах, пение и танец, под которым часто подразумевалась коллективная пляска без какого-либо сценария [3]. Существование примитивного танцевального искусства в неолитическую эпоху подтверждают найденные чаши и горшки времен неолита, украшенные рисунками фигур людей в движении или целыми танцевальными сценами. Более того, на территории современного Китая найдено большое количество наскальных рисунков с танцующими фигурами, предположительно относящихся к IV тыс. до н.э. [3].

В эпоху Шан-Инь (1600-1046 гг. до н.э.) танец превращается в относительно самостоятельный вид искусства. Стали складываться группы профессиональных исполнителей ритуальных танцев, а также намечается тенденция превращения танца в придворное увеселительное зрелище [2]. В эпоху Чжоу (XI-III вв. до н.э.) происходит дальнейшее формирование ритуальных танцев, исполнявшихся при проведении официальных ритуалов и массовых обрядов, а также появляется четкое разделение на официальную

(состоящую из культовых и придворных танцев) и простонародную танцевальные традиции [3].

В период Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.) заметно возрастает эстетическое значение танца, происходит окончательное разделение культовых и светских (цивильных и военных) танцев, намечается сближение танцевального искусства с акробатическими и цирковыми номерами. Стоит выделить и развитие «женского танца» в эту эпоху. Так, частью домашнего обучения девушек стало изучение основ танцевального искусства, при этом заниматься танцем могли и крестьянки [3].

В следующие столетия наблюдалось дальнейшее развитие танцевального искусства, оно обогащалось новым репертуаром и техниками исполнения. Период правления династии Тан (618-906 гг. н. э.) пришелся на расцвет танцевального искусства Китая. В это время танец стал классифицироваться по группам: «*цзянь у*» (твердые, энергичные танцы) и «*жуань у*» (плавные, мягкие, нежные) [3]. Усложняются ритуальная и социальная функции танца. При этом эпоху Тан можно назвать последней в развитии танца как самостоятельного вида искусства, так как в дальнейшем происходит соединение танцевального и драматического искусства, что приводит к появлению отдельной категории песенно-танцевальных представлений, или традиционной музыкальной драмы [1].

В эпоху Сун (960 -1127 гг.) танец становится частью сценического движения актеров и все более превращается в вспомогательный элемент зрелища. В период правления династии Юань (XIII – XIV вв.) монгольские власти, стремясь контролировать население, вводили ограничение на исполнение народных китайских танцев [3]. Однако национальное танцевальное искусство Китая сохраняло свое существование, в том числе в рамках традиционного театра. В последующие эпохи – Мин (XIV – XVI вв.) и Цин (XVII – XIX вв.) – танец продолжает свое развитие. Совершенствуется репертуар танцевальных и музыкальных произведений, а также искусство танца обогащается за счет влияния культур других народов.

Развитие танца в Китае в XX веке можно условно разделить на два этапа: до образования КНР (1949 г.) и после ее создания. Главной особенностью танцевального искусства первой половины XX века, до образования КНР, стало создание «нового китайского танца», который знаменовался смешением элементов традиционной китайской хореографии и современных на тот момент танцев европейского происхождения [3]. Также в этот период наблюдалось усиленное влияние советского театра и балета. После образования КНР (1949 г.) танцевальное искусство Китая выходит на современный этап развития. Период с 1978 г. принято называть этапом «новейшего китайского танцевального искусства» [3], которое включает в себя несколько стилистических направлений. Это и возвращение к национальным истокам – «оперным» танцам, и создание «танцевальных спектаклей», и возникновение разного рода экспериментальных современных танцевальных разработок, и распространение европейских музыкально-танцевальных течений (таких как, например, хип-хоп – *цзе у* – уличный танец, танец живота – *дуни у* и др.). В стране регулярно проводятся фестивали современной хореографии. Сегодня танцевальное искусство КНР активно включается в современный мировой художественный процесс.

По сей день важное место в китайской культуре занимают традиционно-этнические танцы. К ним относят произведения, получившие распространение в народной среде и как правило исполняемые во время праздников, каких-либо местных торжеств и массовых гуляний [3]. Подобная традиция включения танцев в сценарии гуляний и празднований сложилась еще в эпоху династии Тан (618-906 гг. н. э.). Наиболее известные китайские национальные танцы – «танец дракона» («*у лун*» - 舞龙) и «танец льва» («*у ши*» - 舞狮).

Образ дракона в культуре Китая является одним из центральных и имеет огромную историю. В Древнем Китае дракон считался верховным божеством и как царь животных служил символом императорской власти. Сегодня дракон интерпретируется как символ удачи, счастья, силы, энергии, жизненных

перемен, поэтому его образ является атрибутом на многих массовых празднествах.

История происхождения «танца дракона» овеяна множеством легенд и остается загадкой. Многочисленные артефакты свидетельствуют о том, что «танец дракона» исполнялся еще в первых столетиях нашей эры. По мнению современных исследователей, в своем окончательном виде он сформировался уже в эпоху династии Цин (XVII – XIX вв.) [3]. Сегодня «Танец дракона» является важной частью гуляний во время Китайского Нового года и Праздника весны.

Самыми распространенными формами «танца дракона» являются «танец с тканевым драконом» («бу-лун у») и «танец с драконом-светильником» («лун-дэн у») [3]. В обоих случаях представление заключается в том, что специально обученная команда людей, которая может достигать 50 человек, держит на шестах «дракона» и двигается так, что тот совершает волнообразные движения. «Дракон» следует за фонарем, указывающим ему дорогу (один исполнитель держит палку с красным шаром-фонарем и направляет движения группы). Как правило «дракона» делают из деревянного или бамбукового каркаса, на который натягивают ткань, чаще всего желтого цвета. Голову «дракона» с особой тщательностью мастерят отдельно. Во время «танца с драконом-светильником», внутрь «дракона» помещают зажженные свечи, пламя которых просвечивает сквозь ткань. Этот танец обычно исполняют в вечернее время суток.

Рисунок 1. Исполнение «танца дракона»

Существует большое число региональных вариантов исполнения «танца дракона». Так, в провинции Гуандун во время празднования Нового года часто исполняют «танец с горящим драконом»: благодаря поджиганию хлопушек «дракон» оказывается охвачен пламенем. В провинции Чжэцзян распространен «танец дракона из ста лепестков»: танцоры держат в руках фонари, изготовленные в форме цветков лотоса, и сходятся в группы так, что фонари образуют голову, туловище и хвост дракона. В южных провинциях «дракона» делают из соломы и древесных веток («травяной дракон») и дополняют его благовониями («благовонно-травяной дракон») [3].

Другим известным традиционным танцем китайцев является «танец льва». Образ льва также является распространенным художественным мотивом в Китае. Льва признают королем в мире зверей, поэтому его символ связан с могуществом, властью, достоинством, силой.

«Танец льва» исполняют два человека: танцор, стоящий спереди, держит голову зверя, его ноги изображают передние лапы льва, а танцор, стоящий позади, изображает туловище и задние ноги льва. Базовые движения танца могут быть найдены в традиционных китайских боевых искусствах. Чтобы удачно имитировать движения льва, оба танцора должны действовать очень слаженно. Исполнитель, держащий голову зверя, задает ритм и направление движений, а также управляет «глазами» и «ушами» льва. Иногда в танце участвует и «львенок» («*шао ши*» - «маленький лев»), изображаемый одним танцором. Еще один исполнитель держит в руках разноцветный шар и дразнит им «льва». Во время танца «лев» часто запрыгивает на столы, лестницы, столбы, которые используются в представлении в качестве декорации. Танец исполняется под гром гонгов, барабанов и других ударных инструментов [3].

Рисунок 2. Исполнение «танца льва»

Основные разновидности «танца льва» - «танец мирного льва» и «танец воинственного льва». В первом случае лев изображается спокойным, послушным, его движения дружелюбны, игривы, а во втором – «лев» быстр и агрессивен, в танце присутствует множество акробатических трюков, призванных показать силу и мощь зверя.

«Танец льва», как и «танец дракона», имеет много региональных вариантов исполнения. Так, в провинциях Гуандун, Гуанси и Фуцзянь распространен «южный танец льва», а в центральных регионах Китая, к северу от реки Янцзы, исполняют «северный танец льва». Особые разновидности «танца льва» существуют также в Шанхае и в Пекине [3].

Сегодня «танец льва» исполняют не только во время календарных праздников или других массовых гуляний, но и во время свадебных торжеств, или, например, открытия нового магазина. Это объясняется тем, что в сознании китайцев «танец льва» призван приносить удачу.

Таким образом, танцевальное искусство Китая имеет древнейшую историю и является богатым и разнообразным. Важное место в Поднебесной занимают традиционно-этнические танцы, среди которых самые известные – «танец дракона» и «танец льва». Эти танцы являются неотъемлемой частью

массовых торжеств и полноценным воплощением танцевальных и, в целом, культурных традиций китайского народа.

Библиографический список:

1. Буколова Н.О. Исторические аспекты развития танцевального искусства в КНР: от истоков к современности // Культура: теория и практика. – 2015. №8. С. 7.

2. Вац А.Б. Официальное танцевальное искусство древнейшего государства Китая (эпоха Шан-Инь) // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2011. №4. С. 194-202.

3. Вац А.Б. Танцевальное искусство Китая: история и современность. – СПб: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2011. 208 с.