Научная статья
Original article
УДК 323.1

КИТАЙСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ

CHINESE CLASSICAL DANCE

Цзян Юйхао, магистр 2 года обучения, Педагогический университет Центрального Китая
Научный руководитель: Чжоу Сичжэн, Профессор вокала, Педагогический университет Центрального Китая

Jiang Yuhao, master of 2 years of study, Normal University of Central China
Scientific Supervisor: Zhou Xizheng, vocal professor, Normal University of Central China

Аннотация: В статье анализируются особенности китайского классического танца. Приводится история классического танца в Китае, рассматривается специфика традиционной китайской танцевальной культуры и её трансформация под влиянием западной танцевальной культуры. Выявляются пути формирования и характерные черты китайских хореографических школ. Рассматриваются особенности китайской балетной традиции и современное состояние китайского классического танца, отмечаются недостатки балетного образования в Китае.

Annotation: The article analyzes the features of Chinese classical dance. The history of classical dance in China is given, the specifics of traditional Chinese dance culture and its transformation under the influence of Western dance culture are considered. The ways of formation and characteristic features of Chinese

choreographic schools are revealed. The features of the Chinese ballet tradition and the current state of Chinese classical dance are considered, the shortcomings of ballet education in China are noted.

Ключевые слова: классический танец, китайский классический танец, балет, хореография, Китай.

Key words: classical dance, Chinese classical dance, ballet, choreography, China.

Введение

Под классическим танцем понимается система художественного мышления, которая оформляет присущую человеческим танцевальным проявлениям на разных культурных стадиях выразительность движений [1]. В классический танец система движений, выразительность и техника исполнения, являющиеся проявлениями высших возможностей человеческого тела в преодолении имеющихся естественных ограничений, входят в абстрагированном до формулы виде. Классический балет рассматривается как квинтэссенция опыта выразительного танца, накопленного за всю историю человечества, обладающая вневременной ценностью и заложенная в основу содержания хореографического образования. Классический танец как учебная дисциплина является основой классической академической школы, аккумулировавшей в себе достижения предшествующих эпох [2]. Однако, несмотря на прочность существующего фундамента классического хореографического образования, оно имеет ярко выраженную национальную специфику. В частности, крайне интересным представляется исследование китайской хореографической школы, соединившей в себе европейские правила классического танца и древние национальные традиции.

Целью работы является изучение особенностей китайского классического танца. Для её достижения были использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме.

История классического танца в Китае

В Древнем Китае танец был тесно связан с ритуальными и боевыми практиками, с момента возникновения государственности и института верховной власти являясь неотъемлемой частью официально осуществляемой религиозно-ритуальной деятельности [3]. Как и музыка, китайская танцевальная культура полностью подчинялась идеям государственности и политической философии, в рамках которой строгое соблюдение канонов было единственно возможной нормой. Вследствие этого о динамическом развитии данной области искусства невозможно судить на протяжении достаточно долгого времени. По этой же причине народной танцевальной культуре не придавалось никого значения, хотя на первых этапах своего становления китайские танцевальные практики вбирали в себя этнические и региональные традиции различных народов, поэтому имеют гетерогенное происхождение.

Трансформация китайской танцевальной культуры началась в XX веке, после смены монархии республикой. Основным фактором изменений стало проникновение западной танцевальной культуры, осуществляемое двумя путями: выезда местных жителей из Китая и въезда в страну западных культурных деятелей [4]. Постепенно увеличивалось число китайцев, начинающих в различных формах контактировать с исполнительской культурой западного танца. Обучающиеся за рубежом китайские студенты и работники дипломатических представительств, впервые увидевшие западный мир, записывали удивительные с их точки зрения явления культуры, в том числе и резко отличающиеся от традиционных китайских танцы: классический балет, западноевропейские бальные и народные танцы. По мере транскрибирования записей сформировалась целая книга о специфике западного танца, быстро распространившаяся по Китаю.

Другим каналом проникновения западного классического танца стали русские педагоги и артисты классической школы русского балета,

приезжавшие в Китай на гастроли начиная с 1920-х гг. В этот период классический танец, в отличие от бальных танцев, не был знаком местным жителям, однако балетные постановки оказали глубокое влияние на зрителей [5]. Среди китайцев постепенно возрастал интерес и, следовательно, спрос на балетные спектакли, в особенности на масштабные постановки, что послужило причиной основания в 1934 г. вокальной и танцевальной труппы «Le Ballet Russe», выступавшей на сцене театра «Лайсеум» – одного из лучших театров Шанхая.

Однако русские танцоры не только знакомили Китай с балетным искусством, но и передавали местным танцорам свой опыт, обучая их европейскому классическому танцу и помогая в развитии национального балета [6]. При создании балетных школ разрабатывались учебные планы по методике преподавания специальных дисциплин и организации ученического процесса, учитывающие не только правила русской хореографической школы, но и исторический опыт танцевальной культуры Китая. Методика преподавания классического танца была адаптирована к китайской системе обучения, что позволило сформировать базу для профессионального развития балетного искусства в Китае.

Современное состояние китайского классического танца

Китайская классическая хореография является переплетением элементов боевых искусств, духовно-религиозных идей, народных традиций и акробатики [7]. Обучение этой хореографии подразумевает освоение народной эстетики, технических навыков, стиля и ритма. Китайский классический танец в первую очередь является техникой исполнения, в своём современном виде обладающей следующими ключевыми элементами [8]:

- физическая форма – техника, в которой отрабатывается каждый элемент движения;
- мастерство – набор используемых акробатических приёмов;
- манера подачи – особый темперамент танцора.

В китайской балетной традиции делается акцент на идеальную координацию всех частей тела, стилизованные шаги и жесты и широкое использование реквизита. Техника китайского классического танца предусматривает большое количество прыжков, поворотов, акробатических трюков и преимущественно круговых движений. Её основной особенностью является использование точного синхронного движения рук, тела и глаз для выражения эмоций.

Основной задачей артиста, исполняющего китайский классический танец, является точное следование древним канонам сочетания гармоничных движений разных частей тела, поэтому в данном направлении речь о художественном образе практически не идёт. В китайском балете отсутствует творческая работа исполнителя над ролью, поскольку танцор не творит образ, а передаёт движение и нужные эмоции.

При преподавании детям китайского классического танца не практикуется активное обучение балетным вариациям [9]. Основное внимание уделяется формированию ряда базовых балетных навыков, основанному на следующих методических принципах:

- «открытость» – разгибание наружу суставов пальцев ног, коленного, голеностопного, плечевого и поперечного суставов;
- «растяжка» – разгибание и сжатие мышц пальцев ног, подъёмы стопы, ног, коленных и голеностопных суставов;
- «прямолинейность» – выпрямление колена посредством напряжения мышцы вокруг него;
- «стойкость» – поднятие талии.

В силу того, что в преподавании китайского классического танца содержится мало гуманистических мыслей, и преподаватели балетных школ обращают внимание только на обучение движениям, студенты не могут усвоить суть танцевального образования, поскольку не умеют выражать чувства через танец и не чувствуют эмоциональной вовлечённости в процесс

[10]. Существующим в настоящий момент методикам преподавания классического танца в Китае не свойственны свобода хореографии и наличие элементов импровизации [11]. Китайское хореографическое образование не индивидуализировано, и преподаватель практически не уделяет внимания личности обучающихся. Всё это существенно снижает интерес будущих танцоров к учёбе и актуализирует необходимость модернизации системы обучения балету.

Значимым направлением совершенствования китайского хореографического образования является более активное применение визуальных искусств [12]. Понимание визуальной стороны спектакля не только значимо для восприятия балета как явления культуры, но и способствует развитию эмоционального компонента танцоров, повышая их исполнительское мастерство.

Заключение

На сегодняшний день китайский классический танец представляет собой результат слияния китайского танца с классическим европейским балетом. В то же время современный китайский танец кардинально отличается от западного, в первую очередь танцевальной формой. Так, в китайских танцах все движения идут по кругу и спирали, тогда как европейские танцы больше тяготеют к удлинённым формам и линейным передвижениям. Помимо этого, в китайском классическом танце присутствуют три элемента китайской философии: ци (течение энергии), цзин (концентрация) и шэнь (дух). Эти эстетические понятия находят выражение в специфичном подчёркивании положений пальцев, движений рук и координации глаз-рук. Именно благодаря сохранению в китайском классическом танце культурной основы китайской цивилизации и традиций, унаследованных от танца императорского дворца, и создаётся столь притягательная для зрителей атмосфера танцевального искусства Китая.

Список литературы

1. Никифорова Л.В. Классическое искусство в морфологии художественной культуры: случай балета // Общество. Среда. Развитие. – 2021. – № 3. – С. 73-78.
2. Трофимов Р.В., Климова И.А., Мартюшова И.Н. Культура внимания как базовый аспект воспитания в классическом танце // Культурная жизнь Юга России. – 2021. – № 3 (82). – С. 15-24.
3. Лун Ц. Хореографическое образование в Китае: история, современное состояние, актуальные методики // Мир науки, культуры, образования. – 2020. – № 4 (83). – С. 176-177.
4. Дрынкина Т.И., Ли Ж. Истоки становления нового китайского классического танца // XXI царскосельские чтения: материалы международной научной конференции. – 2017. – С. 257-261.
5. Тяньцзяо Ч. Влияние Н. М. Сокольского на ранний китайский балет // Манускрипт. – 2020. – Т. 13, № 4. – С. 149-155.
6. Чжан Т. К истокам создания пекинского хореографического училища. Ольга Александровна Ильина. // Человек и культура. – 2020. – № 5. – С. 25-35.
7. Лун Ц. Возможности художественных музеев в подготовке хореографов в КНР // Вопросы музеологии. – 2019. – Т. 10, № 2. – С. 203-208.
8. На Ж., Чай Л. Влияние истории развития народной музыки на русские и китайские народные танцы // PHILHARMONICA. International Music Journal. - 2021. – № 4. – С. 34-53.
9. Фэн Ю. Особенности обучения детей балету в Китае // Современное педагогическое образование. – 2021. – № 7. – С. 35-38.
10. Вэй Л. Хореографическое образование подростков в Китае // Мир науки, культуры, образования. – 2021. – № 5 (90). – С. 15-17.
11. Бовэнь И. Особенности и проблемы изучения классического танца в китайском вузе // Мир науки, культуры, образования. – 2019. – № 4 (77). – С. 39-41.

12. Лун Ц. Визуальные искусства в системе подготовки педагогов-хореографов Китайской Народной Республики // Общество: социология, психология, педагогика. – 2022. – № 1 (93). – С. 176-186.

Bibliography

1. Nikiforova L.V. Classical art in the morphology of artistic culture: the case of ballet // Society. Wednesday. Development. - 2021. - No. 3. - P. 73-78.
2. Trofimov R.V., Klimova I.A., Martyushova I.N. Culture of attention as a basic aspect of education in classical dance // Cultural life of the South of Russia. - 2021. - No. 3 (82). - S. 15-24.
3. Long Ts. Choreographic education in China: history, current state, current methods // World of science, culture, education. - 2020. - No. 4 (83). - S. 176-177.
4. Drynkina T.I., Li Zh. The origins of the formation of a new Chinese classical dance // XXI Tsarskoye Selo readings: materials of the international scientific conference. - 2017. - S. 257-261.
5. Tianjiao Ch. Influence of N. M. Sokolsky on early Chinese ballet // Manuscript. - 2020. - T. 13, No. 4. - C. 149-155.
6. Zhang T. To the origins of the creation of the Beijing Choreographic School. Olga Alexandrovna Ilyina. // Man and culture. - 2020. - No. 5. - P. 25-35.
7. Lun Ts. Possibilities of art museums in the training of choreographers in China // Questions of museology. - 2019. - V. 10, No. 2. - S. 203-208.
8. Na Zh., Chai L. Influence of the history of the development of folk music on Russian and Chinese folk dances // PHILHARMONICA. International Music Journal. - 2021. - No. 4. - P. 34-53.
9. Feng Yu. Features of teaching children ballet in China // Modern Pedagogical Education. - 2021. - No. 7. - P. 35-38.
10. Wei L. Choreographic education of adolescents in China // World of science, culture, education. - 2021. - No. 5 (90). - P. 15-17.

11. Bowen I. Features and problems of studying classical dance in a Chinese university // World of science, culture, education. - 2019. - No. 4 (77). - S. 39-41.
12. Long Ts. Visual arts in the system of training choreographers of the People's Republic of China // Society: sociology, psychology, pedagogy. - 2022. - No. 1 (93). - S. 176-186.

© Цзян Юйхао, 2022 Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2022.

Для цитирования: Цзян Юйхао КИТАЙСКИЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ// Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №4/2022.