

СЕКЦИЯ 2

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МИРОПОНИМАНИЯ В МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ

Ло Чаопэн
Белорусский государственный университет
культуры и искусств
(г. Минск, Республика Беларусь)

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕАТРА ТЕНЕЙ

«Через экран рассказываются тысячи историй, при свете фонарей громыхает музыка. Звучат радостные и печальные мелодии, на сцене ставятся коварные и злые исторические события. Представления разгryваются на экране из ткани размером три чи (мера длины, равная 1/3 метра), десять пальцев забавляют людей. Одни уста рассказывают тысячи историй о былых временах, две руки заставляют танцевать миллион солдат. Кусок кожи передает различные чувства и переживания. Куклы, у которых всего пол-лица могут быть честными и лукавыми, добродетельными и злыми» [1, с. 12]. В этом отрывке дается точное описание театру теней, который соединил в себе литературу, музыку, драматическое и изобразительное искусство. Театр теней – это жемчужина традиционного народного искусства Китая. Формы, цвет, движения его кукол обладают уникальной силой художественного воздействия. Этот вид искусства имеет длительную историю. В различных частях страны сформировались различные его направления. Несмотря на своеобразие их стилей, они содержат в себе множество общих эстетических черт. Театр теней является сокровищем для бурного развития китайского художественного дизайна, источником вдохновения для дизайнеров.

Театр теней, также именуемый как «театр теней от фонаря», – это уникальный древнейший вид традиционных музыкальных драм сицюй, широко распространенный в народе. Его содержание и целостный художественный эффект обычно создаются с помощью света фонаря, экрана

(обычно назывался лянцзы), голоса, мелодий и ловкого управления артистом марионетками. «Все куклы театра являются его реквизитом, представляют собой произведения народного искусства, обладающие сильным местным колоритом» [1, с. 12]. Когда этот вид искусства переживал свой золотой век, повсеместно можно было увидеть, как люди наперегонки бежали смотреть его представления.

Театр теней широко распространен в Китае. В целом, можно выделить три основных его направления: южное, северное и театр провинции Шэньси. Ввиду местных и культурных различий все они приобрели свои уникальные черты. В провинции Шэньси долгое время был распространен Гуаньдунский театр теней. В течение долго процесса развития в нем образовалось множество течений.

Процесс создания фигурок театра крайне сложен. Он состоит из семи основных этапов: дубление кожи, создание трафарета, вырезание, нанесение цвета, разглаживание, лакировка и сшивание.

Дубление кожи. Наиболее подходящим материалом является кожа только что зарезанных коров или ослов. Сначала ее необходимо на несколько дней замочить в чистой воде, затем достать, очистить с двух сторон от шерсти и жира и просушить. Далее ее снова необходимо скоблить, пока она не станет прозрачной. В очередной раз следует промыть материал и сушить в сухом темном месте, растянув на деревянной раме.

Создание трафарета. Выделанная кожа нарезается на куски, протирается влажной тряпкой, чтобы стать более эластичной, и разравнивается твердой деревянной палкой. Далее на нее специальной стальной иглой набивается рисунок.

Вырезание. Кожа с нанесенным на нее трафаретом кладется на деревянные или восковые дощечки и вырезается. Есть множество различных способов нанесения на фигурки резьбы. Мастера северо-западных районов страны предпочитают вырезать узор ножом, проталкивая кожу. При этом они используют огромное количество разнообразных лезвий. А вот на северо-востоке обычно не пользуются фигурными режущими инструментами. После нанесения на изделие резьбы его снова моют, выравнивают и покрывают красками.

Нанесение цвета. Сегодня вместо традиционных красок часто используют современные прозрачные. Это гораздо удобнее и дает лучший эффект. Для разукрашивания кукол в основном применяют пять таких чистых цветов, как красный, желтый, зеленый, голубой и черный. Они

обычно не смешиваются, но могут отличаться оттенками, накладываются ровным однотонным слоем. Фигурка окрашивается с двух сторон.

Разглаживание. После нанесения красок куклы должны высохнуть в темном сухом месте. Их разглаживают, располагая под прессом.

Лакировка. На северо-востоке после предыдущего этапа на фигурки наносится слой тунгового масла или лака. Это увеличивает их прозрачность и износостойкость.

Сшивание. На 10 стыках на руках, предплечьях, внизу и вверху туловища и на ногах проделывают отверстия, через которые детали с помощью кожаной нити соединяются друг с другом. Еще одна нить оборачивается вокруг шеи, чтобы можно было присоединить голову куклы.

«В самом конце к шее присоединяется проволока для поддержания главной палки, которая будет управлять движениями марионетки, еще две прикрепляются к рукам, а уже после вставляется голова. Кукла готова» [2, с. 33].

«Конструкция и принцип работы кукол театра теней довольно замысловаты. Как описано выше, одна марионетка состоит из одиннадцати частей: голова, грудная клетка, живот, две ноги, два плеча, два предплечья, две кисти. К верхней части грудной клетки присоединены плечи, а к плечам – предплечья, на которых, в свою очередь, закреплены кисти. Снизу к грудной клетке прикреплен живот. Он соединен с ногами, в которых бедренная часть и ступня являются одной частью. Все детали скрепляются между собой при помощи нитей или специальных шарниров, сделанных из коровьей кожи. Это необходимо для того, чтобы во время представления движения были свободными. Для управления куклами к ним прикрепляются три бамбуковые палки (они называются «цзяньцзы»). Именно с их помощью марионетки приводятся в движение. Они могут бежать, стоять, лежать, карабкаться, драться» [3, с. 26–27]. Кукловодов в китайском языке называют «цзяньшоу», то есть «мастера бамбуковых палок». Они владеют различными техниками управления фигурками. Например, могут держать палки в руках, вертеть ими, перекачивать их или сжимать. Держать палки обычно нужно большим, указательным и средним пальцами двух рук, сжатых в кулак. Они должны быть зафиксированы сильно, но не чересчур. Куклы двигаются вверх, вниз, вправо и влево, они не удаляются и не приближаются. Палки поворачиваются вместе с вращением запястий артиста. Например, когда в выступлении необходимо продемонстрировать кивание головой, сгибание спины, указывание на людей

и животных. Перекатывание палок от большого пальца к указательному требуется, к примеру, для того, чтобы показать дрожащие пальцы, оружие или хлыст в руках героя. Сжимание рычага используется во время демонстрации некоторых особых движений. Оставшиеся палки сдвигаются безмянным пальцем и мизинцем. Это нужно, например, чтобы показать, что герой пьет вино, играет с оружием. Остальные палки марионетки также должны зажиматься той же рукой. В случае, если следует передать движение глаз, рта, бороды, указательный палец цепляется за один рычаг, а два остальных зажимаются в руке.

Театр теней – это одна из форм древнего народного театрального драматического искусства. В течение нескольких тысячелетий он накопил в себе огромное количество информации и умений, стал важным народным культурным наследием Китая. Он перенимал опыт у других форм искусства, в результате приобрел свою уникальность и самостоятельность.

Куклы театра теней отличаются своими изобразительными особенностями. В них органично соединяются эстетичность и выразительность точек, линий, поверхностей, цвета, утрированности и декоративности. С точки зрения изобразительности, фигурки театра теней имеют много общего с такими видами народного искусства, как вырезка из бумаги «цзяньчжи», лубочные картинки няньхуа, гравюры и глиняные скульптуры. Тем не менее, благодаря накопленному за свою долгую историю опыту театр теней сформировал свой собственный сложившийся эстетический стиль. В целом, он обладает тремя такими особенностями, как плоскостность, театральность и территориальность.

Литература

1. Сунь, Цзяньцюнь. Китайское народное искусство театра теней / Цзяньцюнь Сунь // Китайская каллиграфия и живопись, 2003 г. (2 выпуск). – 162 с. = 孙建君. 中国民间皮影艺术. -中国书画, 2003 年 (第2期). – 162 页.

2. Пань, Тели. Театр теней – утраченное искусство / Тели Пань // Спасение искусства, 2012 г. (2выпуск). – 132 с.= 潘铁力. 皮影 – 影子的绝版艺术[J]. 拯救艺术, 2012 年, (第2期). – 132 页.

3. Пань, Чжансюэ. От искусства театра теней до взаимодействия со средствами массовой информации / Чжансюэ Пань, Инбинь Чжоу // Отделка, 2003 г. (2 выпуск). – 127 с. = 潘长学,周应斌.从皮影艺术到互动媒体设计. – 装饰, 2003 年, (第2期). – 127 页.