

Слияние образа и пространства: китайская даосская философия в классической китайской танцевальной драме «Только эта зелень»

Научный руководитель – Дробышева Елена Эдуардовна

Ду Юэ

Аспирант

Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: sisi950226@qq.com

Классический китайский танец имеет эстетические характеристики, связанные с фигуративным пространством. Многие работы исследуют отношения между человеком и природой, интерпретируя даосскую философию «единства неба и человека». Танец демонстрирует силу и красоту природы в элегантном и плавном стиле, подчеркивая слияние тела и духа. Он также является наследием традиционных китайских форм искусства. Танцевальная драма «Только эта зелень» основана на знаменитой картине «Тысячи миль рек и гор» Ван Симэна (1096 - 1119 г.), художника династии Сун. В спектакле танцовщицы превращаются в природные стихии, такие как горы, реки и море, и с помощью своих движений интерпретируют даосскую точку зрения о «единстве неба и человека».

«Только эта зелень» был впервые представлен в Национальном театре в Пекине в декабре 2021 года. Постановка осуществлена хореографами Чжоу Лия и Хань Чжэнь. Основой для создания драмы послужила одна из десяти величайших классических китайских картин — знаменитая горная пейзажная свиток «Тысяча миль гор и рек», завершённая выдающимся художником Ван Симэном в третьем году правления императора Хуэйцзуна династии Северная Сун (1113 год) [1]. Драма использует структуру чередования настоящего и прошлого, создавая пространственно-временной континуум, который позволяет зрителям вернуться в прошлое и объективно рассмотреть процесс художественной деятельности главных героев с третьей точки зрения, воссоздавая исторический процесс творчества.

Хореографически постановка состоит из семи частей: «Разворачивание свитка», «Распрашивание о знаках печати», «Поющий шелк», «В поисках камней», «Практика работы кистью», «Разбрызгивание туши» и «Вход в картину». В постановке переплетаются две сюжетные линии. С одной стороны, современные исследователи из Дворцового музея совершили путешествие в прошлое, в то время, когда Ван Симэн закончил свою живописную работу тысячу лет назад. Спектакль предлагает зрителям новое понимание национальных сокровищ и артефактов с современной точки зрения, рассказывая также историю художника Ван Симина. Танцевальными средствами повествуется о том, как юный мальчик, будущий художник, живший в горах, исследовал их и прилегающие реки, как рисовал свои картины и как император Хуэйцзуна династии Сун (960 - 1279 г.) призвал Ван Симэна к себе и поручает создать шедевр, который теперь весь мир знает под названием «Тысяча миль гор и рек». В конце пьесы авторы-режиссеры создали на сцене пространство картины «Тысяча миль гор и рек», позволив самому Ван Симэну - герою балетной постановки, «попутешествовать» по пейзажу собственной картины. Музыкальное сопровождение спектакля основано на одной и той же теме на протяжении всей танцевальной драмы: западная оркестровая музыка служит плотной основой, на которую наслаиваются звуки различных этнических инструментов. Она адаптирована к смене движений в семи различных частях. Например, в части «Идиллия» музыкальное сопровождение принадлежит пипе и бамбуковой флейте. В части «Создание чернил» сяо и сякухати используются для создания ощущения героизма.

В хореографическом построении танцевальных движений интегрированы традиционные даосские философские идеи, особенно концепция «единства человека и природы». Это позволяет сочетать образы с реальным пространством: танцоры интерпретируют суровые ландшафты, обрисовывая края своих тел формами горных скал. Образы зелёных холмов и прозрачных вод, в сочетании с танцевальными движениями, воплощают жизненную силу и красоту природы, передавая её мощь и динамичность. Танец иллюстрирует связь между радостями и печалью жизни и природными изменениями, используя вращающиеся и волнообразные движения, что символизирует цикличность сезонов и непостоянство жизни, подчеркивая гармонию между человеком и природой. Это выступление не просто реконструкция природных сцен, а философское размышление о том, как человечество может стремиться к самореализации, уважая природу и гармонично сосуществуя с ней.

«Только эта зелень» использует механические устройства сценического дизайна, позволяющие ранее несвязанные персонажи и события пересекаться. В конструкцию входят четыре уровня вращающихся платформ и три уровня рельсов, что позволяет сцене вращаться по концентрическим кругам. Взаимное движение по рельсам передаёт ощущение переплетения исторического времени, создавая эффект временного путешествия и ведя зрителей в художественное пространство. Это также отражает даосскую философию о бесконечности жизни, где тема цикличности находит полное выражение в спектакле. Вращающаяся конструкция иллюстрирует смену сезонов и течение времени, передавая даосское понимание непостоянства и изменений в жизни.

В заключение отметим, что, «Только эта зелень» является произведением с концептуальным содержанием и глубокой культурной основой. Через временное путешествие она возвращается к корням китайской традиционной культуры. Идеальное сочетание пространства и образов демонстрирует взаимосвязь между природой и жизнью, пробуждая у людей интерес к экологии и ценности жизни. Использование высоких технологий в сценическом дизайне визуализирует философскую концепцию даосизма о времени и пространстве, придавая спектаклю многослойность и глубину. Это побуждает людей в быстро меняющемся современном мире переосмысливать отношения между человеком и природой, а также ценность своего существования.

Источники и литература

- 1) Чжу, Сяоцин. Отражение времени и эстетические особенности через типичные произведения и образы: сравнение эстетических характеристик и повествовательных стилей «Тысяча миль гор и рек» и танцевальной драмы «Только эта зелень» // Нанкин: Журнал Юго-Восточного университета. – 2023. – № 25(03). – С. 110-127.