Элегантность и сила: Сравнение языков тела европейского классического балета и китайского балета

Научный руководитель – Ветров Юрий Юрьевич

Сюй Цзяюй

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра театрального искусства, Москва, Россия

E-mail: xujiaoyu@rambler.ru

Аннотация

Настоящая статья направлена на исследование сходств и различий в языках тела европейского классического балета и китайского классического балета, анализ культурной эстетики и художественных стремлений, стоящих за ними. Сравнивая языковые жесты, характер движений и способы выражения двух видов балета, раскрывается их уникальное художественное очарование и исследуется влияние межкультурного общения на развитие балета.

Ключевые слова

Европейский классический балет, китайский классический балет, язык тела, культурная эстетика, художественные стремления

Введение

Кратко изложить исторические корни и развитие европейского классического балета и китайского классического балета.

Поставить исследовательский вопрос: в чем сходства и различия языков тела двух балетов? Какова культурная эстетика и художественные стремления, стоящие за ними?

Объяснить значимость исследования: углубить понимание художественных особенностей двух балетов через сравнительный анализ, способствовать межкультурному общению и интеграции.

Язык тела европейского классического балета

Элегантность и легкость: основывается на принципах открытости, натяжения, прямоты и стойкости, подчеркивает растяжимость и линию тела, стремится к легкому и воздушному сценическому эффекту. Примеры: арабеск, аттитюд и другие позы, а также вращения и прыжки.

Формализованность и нормативность: движения высоко формализованы, акцент на стандартах и точности, внимание к координации различных частей тела. Примеры: основные нормы движений, такие как пять позиций ног и рук, а также система обучения в классе балета.

Драматичность и выразительность: формирование образов персонажей через язык тела, выражение эмоций и сюжетов. Примеры: контраст между белым и черным лебедем в «Лебедином озере», легкость призраков в «Жизели».

Язык тела китайского классического балета

Сила и взрывная сила: заимствование элементов китайской традиционной оперы и боевых искусств, акцент на силе и взрывной мощи тела, стремление к гармонии жестов. Примеры: включение техник боевых искусств в прыжках и вращениях, а также позы в опере.

Эстетичность и символизм: движения более эстетичны и символичны, акцент на передаче эмоций и настроения через язык тела. Примеры: выражение революционного духа

через язык тела в «Красной дочерней армии», символика феодальных оков в «Большом красном фонаре».

Национальность и современность: сочетание элементов традиционной китайской культуры и духа времени, демонстрация уникального национального стиля и современных черт. Примеры: использование материалов народного танца, а также выражение современных тем и сюжетов.

Сравнение и анализ

Различия в культурной эстетике: европейский классический балет отражает западные идеалы рациональности, порядка и совершенства, в то время как китайский классический балет отражает восточные стремления к гармонии, эстетике и настроению.

Различия в художественных стремлениях: европейский классический балет больше акцентирует внимание на формальной красоте и технических навыках, в то время как китайский классический балет больше сосредоточен на выражении эмоций и создании настроения.

Кросс-культурное влияние: Два стиля балета постоянно развиваются через взаимное общение и заимствование, обогащая свои художественные выразительные средства.

Заключение

Подведение итогов различий и сходств двух стилей балета в языке тела, а также культурной эстетики и художественных стремлений, стоящих за ними.

Подчеркивание важного значения кросс-культурного общения для развития балета, прогнозирование возможностей для синергии двух стилей балета в будущем.

Источники и литература

- 1) Ван Кэфэнь. История развития китайского танца[М]. Шанхайское народное издательство, 2004.
- 2) Лю Ишэн. Китайский классический танец и культура аристократов[М]. Издательство Центрального национального университета, 2011.
- 3) Оу Цзяньпин. История иностранного танца и оценка произведений[М]. Издательство высшего образования, 2008.
- 4) Чжу Лирэнь. Очерки истории западного балета[М]. Шанхайское музыкальное издательство, 2001.
- 5) Юй Пин. Введение в танцевальную мысль Китая и зарубежья[М]. Издательство народной музыки, 2002.