

Возможности художественных музеев в подготовке хореографов в КНР

Лун Цзыянь

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена,
Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48

Для цитирования: Цзыянь Лун. Возможности художественных музеев в подготовке хореографов в КНР. *Вопросы музеологии*, 10 (2), 203–208. <https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2019.207>

В статье представлен обзор ситуации, сложившейся вокруг подготовки хореографов классического европейского балета в Китайской Народной Республике. Характеризуется различие между китайской классической хореографией и европейской школой балета. Отмечается, что для малочисленных пока учебных заведений, уже сейчас готовящих хореографов по профилю «классический балет», требуется не только техническая составляющая обучения, т.е. освоение техники танца, но прежде всего совершенствование культурно-исторических знаний обучающихся. Художественный музей представлен как среда, где будущие хореографы могли бы набирать необходимый культурный багаж. Так, анализ скульптурных произведений европейских мастеров может помочь освоить специфику композиции пластических форм, понять язык линий и изгибов, близкий европейскому зрителю. Анализ живописных полотен дает представление о многих произведениях балетного искусства, так как именно картины нередко вдохновляли на их создание. Музеи также способствуют освоению жанрового и стиливого разнообразия в искусстве. В статье проанализирована специфика музейной деятельности в современном Китае и отмечается большое значение, которое уделяется развитию такого направления, как музейное образование в целях культурного развития граждан, при этом отмечается, что почти все музеи КНР тематически посвящены китайскому национальному искусству. В то же время на территории Китая существует малое количество музеев, в собраниях которых имеются произведения искусства европейских художников. Автор предлагает короткие методические рекомендации по более широкому включению музея в процесс обучения китайских танцоров балета. Статья подготовлена на основе актуальной литературы, релевантной тематике исследования.

Ключевые слова: музеи, КНР, хореография, обучение, синтез искусств, китайская хореография, балет.

Хореография в КНР испытывает две разнонаправленные тенденции: сохранение и развитие китайского классического танца и интеграцию в мировую хореографическую традицию, воплощенную в европейском классическом танце. Другими словами, пытаясь сохранить свою самобытность, китайская хореография сравнительно недавно стала осваивать искусство европейского танца как «популярный инновационный вид хореографического искусства»¹. Однако в программу обучения будущих танцоров и хореографов балет европейского типа включен только в двух высших государственных хореографических учебных заведениях: Пекин-

¹ Чэнь Цзинь, 2012. *Педагогические основы развития национальных традиций хореографии Китая*. Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М.: Московский государственный университет культуры и искусств. С. 21.

ской академии танца и Шанхайской танцевальной школе. При этом для обучающихся в хореографических классах средней школы путь к европейскому балету закрыт в силу огромной разницы в подготовке специалистов этих профилей.

Китайская классическая хореография представляет собой переплетение духовно-религиозных идей, элементов боевого искусства, акробатики и народных традиций. Обучение этой хореографии включает освоение технических навыков, народной эстетики, ритма и стиля. Китайский классический танец — это прежде всего техника исполнения: «Позиции и движения рук выражают эмоции. Как правило, руки движутся из одной точки в другую, и это движение должно быть точным, что помогает правильно выразить ту или иную эмоцию. Движения рук подчеркиваются движением глаз, которые следят за рукой. Синхронное движение рук и глаз лучше помогает выражать чувства. И это является основной особенностью китайского классического танца. Руки и тело в сложных движениях должны двигаться гармонично, поэтому правильное, точное выполнение движений рук способствует дальнейшему правильному и точному исполнению более сложных, комбинированных движений»².

Таким образом, в исполнении китайского классического танца речь почти не идет о художественном образе, так как основная задача артиста состоит в том, чтобы следовать древним канонам сочетания точных движений разных частей тела. В китайском классическом танце нет места творческой работе исполнителя над ролью, танцор передает движение и нужные эмоции, но не творит образ.

Китайские артисты балета и хореографы, которые с самого начала знают, что хотят заниматься именно европейской хореографией, вынуждены для обучения ехать за границу (в частности, в Россию). Но Китай развивается, и для овладения конкурентным преимуществом в виде гармоничного освоения одновременно и национальной, и европейской традиций необходимы учебные программы, знакомящие с европейской культурой внутри китайской системы обучения. Однако основная сложность как раз и заключается в том, что подобные программы должны опираться и преподаваться на базе определенной культурной среды, способствующей освоению европейской хореографической традиции.

Будучи синтетическим искусством, балет европейского типа строится не только на технике исполнения, но в первую очередь на культурных и художественных образах, которые создаются и передаются как танцором, так и хореографом в их творческом союзе во время работы над постановкой. То есть европейский балет невозможен без европейской культуры. Отсюда следует, что интеграция китайской хореографии в мировую невозможна без освоения мирового наследия пластических искусств. По мнению Т. В. Портновой, в русской хореографической системе образования огромную роль играют курсы, построенные на иконографических данных: «Теория и история искусства», «История костюма», «Искусство сценографии», «История стилей», «Описание и анализ художественных произведений», «Музейное наследие» и др.³ Именно на возможностях и роли музейного наследия в формировании хореографов в КНР мы и остановимся в данной статье.

² Чэнь Цзин, 2012. *Педагогические основы развития национальных традиций хореографии Китая*. Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М.: Московский государственный университет культуры и искусств. С. 20.

³ Портнова, 2017.

Художественный музей представляет собой среду, «в которой внешний, отраженный в памятниках искусства мир явлений и событий и внутренний — личностный мир человека неразрывно и вместе с тем органично сопрягаются...»⁴ Именно в этом пространстве формируются визуальная культура, визуальное мышление, художественно-эстетические способности личности и ценностное отношение к культурно-историческому наследию. Более того, смысловой и межкультурный опыт взаимодействия с подлинными произведениями искусства формирует активную жизненную позицию личности и мотивирует ее на творческую самореализацию.

В Российской музейной энциклопедии 2001 г. музей понимается как выражение «особого отношения человека к действительности, реализуемого в сохранении культурного и природного наследия и использовании его в научных и образовательных целях»⁵. Таким образом, в музеологии выделяются два направления деятельности современных музеев: институциональное и феноменологическое. В рамках первого направления музеем приписывается функция собирания, хранения, экспонирования, исследования и образования. В рамках второго направления музей рассматривается либо как форма существования культуры, либо как информационная структура хранения и передачи культуры, т. е. как система, интегрирующая и представляющая культурно-исторические коды — язык культуры⁶. Именно в рамках второго направления лежит первичная ценность музеев для формирования хореографов, ведь основная образовательная задача посещения храма искусств будущими специалистами заключается в освоении культурного наследия, составляющего смысловое и ценностное содержание европейского балета. Так как наиболее емкие культурные формы представляют художественные музеи, именно на них и будет обращено наше внимание.

В рамках постоянных и временных музейных экспозиций будущие хореографы знакомятся с разными видами пластических искусств: живописью, графикой, скульптурой, архитектурой. По словам Б. А. Столярова, «в музее образование осуществляется через ценностное отношение личности к памятнику и расширение чувственного опыта в процессе общения с ним»⁷. При знакомстве со скульптурой важно обращать внимание на музыку формы, ее ритмов и симметрии. Будучи наиболее близкой хореографии, скульптура позволяет уловить нюансы разных художественных стилей, важных для балетных постановок, например Древнего Египта в балете А. Аренского «Египетские ночи», Древнего Востока в балете Н. Римского-Корсакова «Шахерезада», античности в балете Н. Черепнина «Нарцисс» или К. Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна»⁸.

Навык грамотного зрительного восприятия, пластичность и образность мышления развиваются при изучении графики и живописи. Сложные сюжеты жанровых полотен формируют также наблюдательность, зрительную память и навык смотреть на обыденные вещи с разных точек зрения, задавая себе вопросы о цели, функции деталей или смысловом содержании произведения искусства в целом.

⁴ Столяров, 2015. С. 51.

⁵ Столяров, 2004. С. 96.

⁶ Там же. С. 97.

⁷ Там же. С. 87.

⁸ Портнова, 2014. С. 3.

Живопись также знакомит с важными культурно-историческими сюжетами, часто воплощенными в форму балета.

В музеях визуализируются стили разных эпох: античность, готика, ренессанс, барокко, рококо, классицизм, ампир, модерн, конструктивизм, их изобразительные приемы, которые заимствуются хореографией как раз из живописи и архитектуры. Как замечает Т.В. Портнова, «знание стилевых периодов, их отличительных особенностей, поможет лучше ориентироваться студентам в будущих решениях на сцене»⁹.

Формированию мировоззрения будущих хореографов способствует и знакомство с жанровым разнообразием произведений изобразительного искусства: религиозно-мифологическими, сказочно-былинными, историческими, батальными, бытовыми, портретными, пейзажными, натюрмортными и анималистическими произведениями. Исследование различных произведений всего жанрового спектра способствует открытию инструментов психологического воздействия на зрителей созданных визуальных образов и в дальнейшем позволит использовать эти изобразительные средства в постановочной работе.

Однако какова специфика художественных музеев Китая? Могут ли они обеспечить будущим хореографам нужный музейный практикум по изучению европейской балетной традиции?

Музеи Китая разнообразны и многочисленны. Государственная политика Китая в области музейного дела способствует как реконструкции и поддержанию старых исторических памятников архитектуры, открывших для зрителей свои художественные и археологические коллекции, так и строительству новых музеев, восхищающих инновациями в архитектуре.

Такое же гармоничное сочетание противоположностей соответствует и основным чертам китайских музеев, одновременно организованных по модели европейских музеев и в то же время подчеркивающих свою национальную самобытность. Современные китайские музеи активно участвуют в международных организациях типа ИКОМ¹⁰ и ИКОФОМ¹¹, организуют и проводят конференции, выпускают тематические журналы и разрабатывают учебные пособия по музеологии. Как самобытное явление китайские музеи работают над теорией и практикой экспонирования уникального иероглифического искусства, ищут новые формы для современных экспозиций, перекликающихся с традиционными формами искусства.

Художественные музеи есть во всех крупных городах Китая. В Пекине функционируют такие музеи, как Пекинский художественный музей, расположенный в буддийском храме Ван Шу (Wanshou), Художественный музей (открыт в 1999 г.), Национальный музей искусств и ремесел (открыт в 1990 г.). В Шанхае расположены Шанхайский художественный музей (открыт в 1956 г.), новый Шанхайский музей искусств и ремесел (открыт в 2002 г.), Шанхайский музей на Народной площади и т. д. Гонконг может похвастаться Художественным музеем Китайского университета Гонконга и Гонконгским музеем искусств. Художественные музеи есть в Гуанчжоу, в провинции Гуандун, в Макао и других уголках страны.

⁹ Портнова, 2014. С. 5.

¹⁰ Международный совет музеев (International Council of Museums, ICOM).

¹¹ Международный комитет музеологии (International Committee for Museology, ICOMOM).

Однако, несмотря на широкую представленность музеев в самых разных городах Китая, это не позволит проводить музейный практикум по изучению европейской балетной традиции, так как еще одной особенной чертой самобытности перечисленных музеев является то, что их основные коллекции посвящены только национальному искусству. Музеев, на постоянной основе экспонирующих объекты западноевропейского искусства, в Китае нет. Временные выставки устраиваются, но в ограниченном количестве музеев, один из них — Пекинский художественный музей. Этот же музей представляет работы современных китайских художников, знакомство с произведениями которых безусловно представляет ценность для формирования будущих хореографов. Так, например, серия работ фотохудожника Сюй Дацина (徐大庆) «Лебеди» (天鵝) представлена в зале, где играет мелодия из балета «Лебединое озеро» П.И. Чайковского. Полотна фотокартин воплощают в себе синтез европейского содержания и лаконичности, изящества традиционной китайской формы. Знакомство и созерцание таких работ может способствовать формированию более глубокого понимания как музыки великого композитора, так и особой китайской пластики, способной обогатить традиционную форму одного из самых любимых в Китае европейских балетов.

Важно одновременно констатировать и необходимость знакомства с богатством древней культуры Китая в рамках музейного практикума для овладения искусством китайского классического танца, но при этом с сожалением приходится констатировать ограниченные возможности освоения европейской культуры, без знания которой невозможно освоение балета европейского типа. Здесь могли бы помочь: 1) интенсификация выставочных обменов, позволяющих знакомиться с временными экспозициями; 2) включение в хореографическое образование и собственно искусствоведческих курсов, и практики интерактивного знакомства с собраниями музеев мира, доступных в рамках сети Интернет.

Литература

- Портнова Т. В. 2017. Некоторые направления прикладных исследований в сценической хореографии: к вопросу об использовании изобразительных источников. *Наука без границ* 8: 50–55. <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-napravleniya-prikladnyh-issledovaniy-v-stenicheskoy-horeografii-k-voprosu-ob-ispolzovanii-izobrazitelnyh-istochnikov> (дата обращения: 10.07.2019).
- Портнова Т. В. 2014. Роль искусствоведческих курсов в системе актерского и хореографического образования. *Педагогика искусства* 4: 502–507.
- Столяров Б. А. 2004. *Музейная педагогика, История, теория, практика*. Учеб. пособие. М.: Высшая школа.
- Столяров Б. А. 2015. Развитие визуальной культуры у учащихся в условиях музея. *Педагогика искусства* 3: 46–59. <http://www.art-education.ru/electronic-journal/razvitie-vizualnoy-kultury-u-uchashchihsva-v-usloviyah-muzeya> (дата обращения: 15.07.2019).

Статья поступила в редакцию 9 июля 2019 г.;
рекомендована в печать 30 сентября 2019 г.

Контактная информация:

Лун Цзыянь — аспирант; long_ira@mail.ru

The possibilities of art museums in preparing choreographers in China

Long Ziyang

Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen,
48, nab. r. Moiki, St. Petersburg, 191186, Russian Federation

For citation: Ziyang Long. The possibilities of art museums in preparing choreographers in China. *The Issues of Museology*, 10 (2), 203–208. <https://doi.org/10.21638/11701/spbu27.2019.207>

The article provides an overview of the situation surrounding the training of classical European ballet choreographers in China. The difference between Chinese classical choreography and European ballet is described. It is noted that small educational institutions that are already preparing choreographers in the “classical ballet” profile not only require the technical component of instruction, but, above all, the cultural and historical knowledge of students. The museum is presented as an environment where future choreographers could gain the necessary cultural baggage. Thus, an analysis of the sculptural works of European artists can help to master the specifics of the composition of plastic forms, to understand the language of lines and bends, close to the European viewer. An analysis of the paintings provides an understanding of many works of ballet art, as many of them were inspired by canvases of masters. Museums also contribute to the development of the genre and style diversity of art. The article examines the situation in the museum industry of China, and notes the importance that is devoted to this field for the cultural development of citizens. At the same time, it is stipulated that almost all museums of the PRC are dedicated to Chinese national art and there are only a few museums that would exhibit works of art by European artists on an ongoing basis. Several recommendations are given by the author in order to include museums in the process of preparing Chinese ballet choreographers.

Keywords: museums, China, choreography, training, synthesis of arts, Chinese choreography, ballet.

References

- Portnova T. V. 2017. Some areas of applied research in stage choreography: on the issue of the use of visual sources. *Nauka bez granits* 8: 50–55. <https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-napravleniya-prikladnyh-issledovaniy-v-stsenicheskoy-horeografii-k-voprosu-ob-ispolzovanii-izobrazitelnyh-istochnikov> (accessed 15.07.2019). (In Russian)
- Portnova T. V. 2014. The role of art history courses in the system of acting and choreographic education. *Pedagogika iskusstva* 4: 502–507. (In Russian)
- Stolyarov B. A. 2004. *Museum pedagogy. History, theory, practice*. Tutorial. Moscow: Vysshaya shkola Publ. (In Russian)
- Stolyarov B. A. 2015. The development of visual culture among students in a museum. *Pedagogika iskusstva* 3: 46–59. <http://www.art-education.ru/electronic-journal/razvitie-vizualnoy-kultury-u-uchashchih-sya-v-usloviyah-muzeya> (accessed: 15.07.2019). (In Russian)

Received: July 9, 2019

Accepted: September 30, 2019

Author's information:

Long Ziyang — Postgraduate Student; long_ira@mail.ru