

ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУКЛЫ

Театральная кукла — это вырезанная из дерева человеческая фигурка. Она является не только реквизитом для постановок, но и произведением искусства, отражающим особенности местной культуры.

Искусство создания театральной куклы всегда было тесно связано с литературой, изобразительным искусством, музыкой, танцем, цирком и культурой в целом. Оно формировалось под влиянием разных исторических периодов, религиозных верований и народных обычаев.

Первые куклы создавались как атрибут похоронных церемоний и шаманских обрядов. Например, погребальные статуэтки *юн*, которые хоронили вместе с покойным, фигурки *датаожэнь* (букв. «люди из персикового дерева»), которые охраняли от нечистой силы, и другие. В древности с помощью кукол люди выражали надежду на спокойную жизнь в загробном мире. Позднее их стали считать медиумами между миром людей и миром духов, поэтому они стали важным атрибутом и в прочих ритуалах — свадьбах, похоронах, днях рождения, обрядах изгнания духов, гаданиях о замужестве, жертвоприношениях, вознесениях благодарности Небу и молитвах божествам.

Одновременно с этим куклы использовались для развлечений: сформировался кукольный театр, который любили представители самых разных социальных групп. При подготовке кукольных представлений в качестве образца использовали традиционный китайский театр, поэтому они так

же отличаются сильной условностью¹. Особенности проявились и в создании «актеров».

Из-за изменений в жизни общества уже нет необходимых условий для создания театральных кукол: стареют мастера, прерывается преемственность. Дошедшие из народа до театральных подмостков куклы стали частью избранного культурного наследия. Большинство же так и остались лишь атрибутом народных обычаев и религиозных обрядов.

Кукольный театр начал зарождаться в эпоху Хань². Есть одна интересная легенда о его возникновении: когда войска хана Модэ³ окружили Лю Бана⁴ в городе Пинчэн, советник Лю Бана по имени Чэнь Пин разузнал, что Модэ падок на женщин, а его *яньчжи*⁵ очень ревнива. Тогда он вырезал из дерева прекрасную девушку, приладил к ней какой-то хитроумный механизм, с помощью которого ей можно было управлять, и отправил ее танцевать на городской стене. Яньчжи увидела ее и забеспокоилась, что, когда город будет захвачен, Модэ возьмет в жены эту «прекрасную девушку». Войска отошли, осада с Пинчэна была снята, а танец деревянной девушки стал считаться одним из первых кукольных представлений.

Во времена Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий искусство создания театральных кукол стало более сложным, а представления — более живыми. Уже в эпохи Суй и Тан деревянные актеры исполняли не только акробатические трюки, но и роли в песенно-повествовательных постановках. Тогда же кукольный театр обрел популярность и на оживленных городских улицах, и во дворцах императора и аристократии. А по мере того как правящие династии завоевывали новые земли, кукольный театр распространялся все дальше. В эпоху Сун, время расцвета городской культуры, появилось большое количество мастеров театральной куклы. При династии Юань на кукольный театр повлияла популярная тогда юаньская драма⁶. Во времена Мин и Цин укрепилась связь кукольного театра

1 В отличие от привычного нам «европейского» театра, традиционный китайский театр минималистичен в декорациях и реквизите, акцент делается на музыкальное сопровождение, костюмы и актерскую игру, куда входят также пение, речитатив, жестикуляция, мимика, позы и акробатика. — *Здесь и далее, если не указано иное, примечания переводчика.*

2 Здесь и далее в тексте упоминаются основные эпохи китайской истории. Временные рамки всех эпох перечислены в таблице «Хронология истории Китая» на стр. 146–147.

3 Модэ, или Моду (234–174 гг. до н. э.), — основатель и правитель (*шаньюй*) империи Хунну.

4 Лю Бан (256–195 гг. до н. э.) — личное имя основателя династии Хань.

5 Яньчжи — титул супруги шаньюя Хунну.

6 Юаньская драма, или *цзацзюй* (букв. «смешанные представления»), — жанр традиционного китайского театра. Обычно пьеса состояла из нескольких актов, в каждом из них присутствовал цикл арий на одну рифму, которые пел лишь один персонаж. Иногда между актами ставились интермедии.

с народными обычаями, верованиями и другими местными театрами, что привело к появлению множества самобытных и уникальных видов кукольного театра по всей стране. Большая часть из дошедших до наших дней представлений местных театров была создана в период с середины правления династии Цин до первых годов Китайской республики.

Погребальные статуэтки с музыкальными инструментами

Считается, что куклы появились в результате изменений погребальных статуэток. Погребальные статуэтки — атрибуты похоронного обряда, чаще всего их изготавливали из тунгового дерева⁷. Такие статуэтки имитировали живого человека, поэтому их также называли *оужэнь*, что значит «соответствующий человеку».

Погребальные статуэтки появились еще в эпоху Вёсен и Осеней, а в период Сражающихся царств распространились повсеместно. Особенной популярностью статуэтки пользовались на территории царства Чу⁸.

Погребальные статуэтки с музыкальными инструментами

Эпоха Западная Хань

Из коллекции музея провинции Хунань

Обнаружены в 1972 году на раскопках гробниц Мавандуя возле города Чанша провинции Хунань

7 По-китайски «тунговое дерево» (*тун*) читается так же, как «одинаковый».

8 Царство Чу — государство, находившееся на юге Китая в периоды Вёсен и Осеней и Сражающихся царств.

На рисунке изображено пять статуэток женщин в изящно расписанных халатах. Они сидят на коленях, три из них играют на гусях (*сэ*), а остальные — на свирелях (*юй*). Скорее всего, они были труппой покойного, захороненного в могиле, где их нашли.

Куклы прошли путь от ритуального атрибута до театральных актеров. Они начинали с обрядовых представлений, затем научились исполнять разные трюки, и теперь кукольные постановки — часть традиционного китайского театра.

Большая деревянная кукла

В 1978 году в гробнице на территории деревни Дайшуцунь обнаружили деревянную куклу высотой 193 сантиметра. Она могла сидеть, стоять и садиться на колени. Корпус состоял из тринадцати деревянных брусьев, которые скреплены между собой шарнирами. На животе и бедрах фигуры множество маленьких отверстий — вся фигура была подвижной. Изначально кукла сидела на циновке, которая не сохранилась, но до нас дошло четыре груза, что ее придавливали. Рядом с куклой обнаружили серебряную палку длиной 115 сантиметров и диаметром 0,7 сантиметра. По всей вероятности, ее использовали, чтобы управлять фигурой во время представлений.

Это была подвесная марионетка (*сюаньсы куйлэй*) — самая ранняя из всех обнаруженных на данный момент. Она стала важным материалом для изучения становления и развития искусства театральной куклы в Древнем Китае.

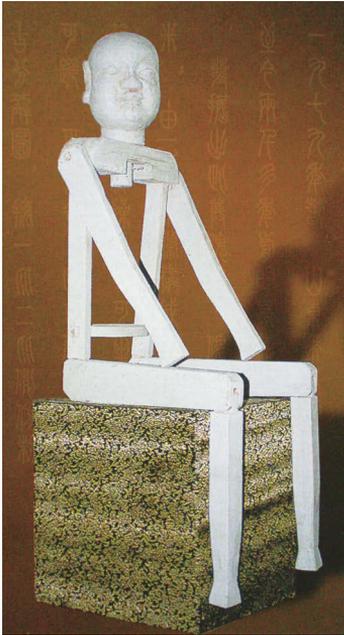
Фреска «Блага, обретенные за следование с радостью» на сюжет из «Лотосовой сутры»⁹

В империи Тан кукольный театр получил большую популярность и стремительно развивался. Император Сюань-цзун¹⁰ даже написал стихотворение «Напевы куклы-марионетки»:

*Вырезана из дерева и подвешена за нитки фигура старика:
Кожа в морщинах, седые волосы — не отличишь от живого.
По мановению руки пляшет, а потом безжизненно повисает.
Человеческая жизнь — это тоже всего лишь мимолетный сон.*

⁹ «Лотосовая сутра» — один из известнейших священных буддийских текстов. Особо почитаем в буддизме махаяны Восточной Азии. — *Примеч. ред.*

¹⁰ Сюань-цзун (посмертное имя Мин-хуан) — император династии Тан, правивший с 712 по 756 год.

Большая деревянная кукла

Эпоха Западная Хань
Обнаружена на раскопках в уезде
Лайси провинции Шаньдун

Фреска «Блага, обретенные за следование с радостью» на сюжет из «Лotosовой сутры»

Эпоха Тан
Фреска из пещер Дуньхуана¹¹

Автор использует образ марионетки для того, чтобы показать, что жизнь так же скоротечна, как сон.

На танской фреске «Блага, обретенные за следование с радостью» на сюжет из «Лotosовой сутры» на северо-восточной стене 31 пещеры комплекса Могао изображены две молодые девушки высотой двадцать сантиметров. Одна девушка держит перед собой куклу, а вторая хочет ее отнять. Кукла, изображенная на фреске, — ранняя тростевая марионетка на деревянных прутьях (*чжантоу муоу*), хотя некоторые полагают, что это перчаточная кукла (*будай муоу*).

Картина «Дети, разыгрывающие кукольное представление»

В эпоху Сун искусство создания кукол достигло расцвета, выделилось пять их видов: подвесные куклы, тростевые куклы на деревянных прутьях,

¹¹ Буддийский храмовый комплекс Цяньфодун (иногда называемый по главной пещере Могао) находится на территории городского уезда Дуньхуан провинции Ганьсу. Комплекс объединяет в себе 492 пещерных святилища, украшенных фресками общей площадью около 42 км². — *Примеч. ред.*

Картина «Дети, разыгрывающие кукольное представление»

Лю Суннянь

Эпоха Сун

Из коллекции Музея императорского дворца

водные куклы¹², пороховые куклы¹³ и «живые куклы»¹⁴. В это время также были популярны детские игры с подвесными куклами.

Лю Суннянь (ок. 1155–1218) — один из четырех великих живописцев Южной Сун¹⁵. Он особенно знаменит картинами, изображающими людей, и пейзажами *шаньшуй* («горы и реки»). На его картине «Дети, разыгрывающие кукольное представление» изображена игра с подвесными марионетками. Один из мальчиков играет марионеткой Чжун Куя¹⁶. Перед импровизированным театральным павильоном (*сипэн*) сидят еще три мальчика и смотрят представление: один бьет в барабан (*зу*), у второго в руках кастаньеты (*пайбань*), а третий тянется за парой пиал или флейтой (*ди*) — они готовятся аккомпанировать действию. «Театральный павильон» сделан из перевернутого стола: столешница стала задником сцены, а сверху установлен каркас, на который повешен занавес, образующий порталную арку. Между занавесом и столешницей расположена наклонная ширма, за которой скрывается кукловод. Эта конструкция копирует традиционную сцену для представлений с подвесными куклами.

Иллюстрация из книги «Шесть фантазий Западного флигеля»¹⁷

В предисловии к «Пьесам эпохи Мин» говорится, что в эпоху Юань куклы «благодаря мастерству кукловода живо изображали разговор, пение, радость, гнев, скорбь и веселье». В репертуар же вошли реалистичные пьесы.

Шэн Мао — потомственный художник, известный своими картинами, изображающими людей, и пейзажами в жанрах *шаньшуй* и *хуаняо* («цветы и птицы»). Он родом из Утана округа Цзясин (на территории современной провинции Чжэцзян), годы его жизни неизвестны.

На этой картине изображено представление с подвесными куклами. Выступление происходит под расписанным навесом, опирающимся на четыре колонны, в середине стоит ширма. В качестве декораций используются

12 Водные куклы (*шуй куйлэй*) — покрытые лаком деревянные фигурки, управляемые с помощью прикрепленных к ним тростей. Выступление проводится на воде.

13 Подробнее о пороховых куклах (*яофа куйлэй*) см. на стр. 19, 111–117.

14 «Живые куклы» (*жюу куйлэй*, букв. «куклы из плоти») — загримированные и одетые в костюмы дети; ими, словно марионетками, управляли взрослые.

15 Четыре великих живописца Южной Сун — собирательное название для четырех наиболее выдающихся художников, живших в эпоху Южная Сун. Помимо Лю Сунняня в этот список также входят Ли Тан, Ма Юань и Ся Гуй.

16 Чжун Куй — божество китайской мифологии, повелитель демонов. Подробнее см. на стр. 88.

17 «Шесть фантазий Западного флигеля» — энциклопедия, посвященная знаменитой юаньской драме «Западный флигель» Ван Шифу.

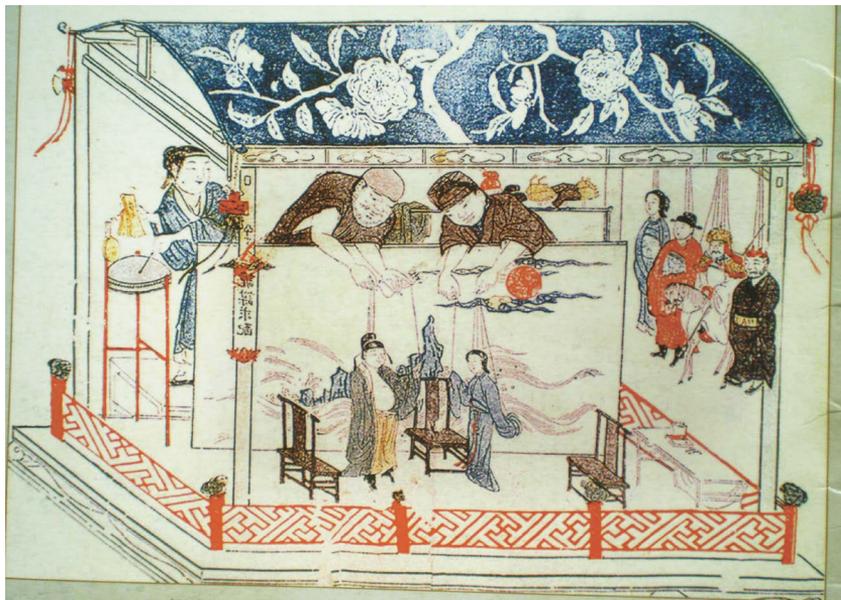

Иллюстрация из книги «Шесть фантазий Западного флигеля»

Шэн Мао

Эпоха Юань

Из коллекции Музея искусства Дальнего Востока, Германия

стол и три стула. За ширмой два кукловода управляют марионетками, рядом стоит юноша, который аккомпанирует на барабанах и кастаньетах. Сбоку от ширмы висят еще четыре марионетки. Персонажами постановки стали Цуй Иньин, Чжан Шэн, монах, генерал на белой лошади, служанка Хуннян, Чжэн Хэн¹⁸.

Картина «Марионетки»

На картине запечатлен один из самых ранних спектаклей с подвесными куклами. Традиционно на сцене во время кукольных представлений не было привычных европейцам декораций, тем не менее она изображала самые разные пейзажи и убранства. Одна лишь дверь или стул — и вот перед зрителем предстает дом или даже дворец. Главная задача этого пространства — воплотить идею и передать настроение.

На картине за ширмой два кукловода управляют марионетками. Они разыгрывают сценку, как книжник со своим слугой прибывает в столицу для сдачи государственного экзамена. Вероятнее всего, это представление

¹⁸ Более подробная информация об основных пьесах и некоторых героях приведена в указателе на стр. 128–145.

проводится на семейной встрече. В империи Мин люди часто устраивали кукольные представления на семейных встречах или домашних приемах — такие спектакли стали частью быта.

Выступление кукол цзинчжоучжоу

Тростевые куклы были распространены по всему Китаю и отличались друг от друга в зависимости от области, отражая местный колорит. Их даже называли по-разному: на северо-западе — *шуаганьцзы* (букв. «игры с шестом»); на юго-западе, в Сычуани, — *мунаокэси* (букв. «игры с деревянными головами») и *цзинчжоучжоу* (букв. «большие локти»); на юге, в Гуандуне, — *тоси* (букв. «игры [с куклами, которых надо было] держать снизу»). В Сычуани такие марионетки пользовались особой популярностью.

В основном тростевыми куклами управляли с помощью одного главного шеста (он крепился к голове) и двух ручных шестов (крепились к рукам), но их количество могло варьироваться. В зависимости от того, как располагались ручные шесты, марионетки делились на кукол внутреннего и внешнего управления. На полых деревянных головах вырезали лица, а внутрь устанавливали особый механизм, с помощью которого кукла могла двигать ртом и глазами.

Картина «Марионетки»

Эпоха Мин

Выступление кукол цзинчжоучжоу

Эпоха Цин

Картина «Выступление деревянных людей»

Изначально кукольный театр называли «театр деревянных людей» (*му-жэньси*). Позднее «деревянными людьми» стали называть исключительно тростевых кукол. Например, известно, что во времена империи Цин в Ханчжоу театр таких марионеток называли «выступление деревянных людей».

Здесь представлена работа Шэнь Бочэня¹⁹. Он изобразил особый вид кукольного спектакля — «человек и кукла на одной сцене» (*жэнь-оу тунтай*). Такие спектакли были характерны для уезда Линьгао провинции Хайнань. На сцене нет ширмы, и публика видит как куклу, так и самого кукловода. Мастер в костюме управляет куклой, поет и декламирует на линьгаоском диалекте. Он принимает активное участие в выступлении, исполняя ту же роль, что и марионетка.

Картина «Выступление деревянных людей»

Шэнь Бочэнь

Период Китайской республики

Фото с постановки «Кукла пишет картину»

Сюй Хун родилась в 1963 году в уезде Гаюю провинции Цзянсу. Она занимает пост главы труппы кукольного театра Театрального объединения провинции Цзянсу и является обладательницей таких наград, как «VIII Культурная премия за актерское мастерство» и «Культурное наследие» Министерства культуры КНР, также она получила четыре «Золотых льва» на II Всекитайском конкурсе кукольного театра и театра теней. Сюй Хун выступала более чем в десяти крупных и средних пьесах, например в пьесе «А-Фу» и «Фея драгоценного цветка», и снималась в пятнадцати детских кукольных фильмах. Для пьесы «Фея драгоценного цветка» Сюй Хун поставила множество новых танцев: танец бабочки, танец среди цветов и трав, танец при яркой луне, танец в одеждах с длинными рукавами и так далее.

¹⁹ Шэнь Бочэнь (1889–1920) — один из первых известных карикатуристов в Китае.

Фото с постановки
«Кукла пишет картину»
Национальный музей Китая
Кукловод Сюй Хун

Она также является создательницей таких уникальных трюков, как смена масок и дыхание огнем. Ее оригинальная постановка «Кукла пишет картину» объединила приемы кукольного театра с приемами каллиграфии и живописи. До Сюй Хун ничего подобного не существовало.

Перчаточная кукла Чэн Яоцзиня²⁰

Цзян Цзяцзоу (1871–1954) родился в округе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь. С детства он обучался искусству создания кукол у своего отца Цзян Цзиньбана, и к совершеннолетию сам стал мастером-кукольным. За шестьдесят лет работы он значительно приумножил наследие отца: в пять раз увеличил количество образцов голов и создал девять новых причесок.

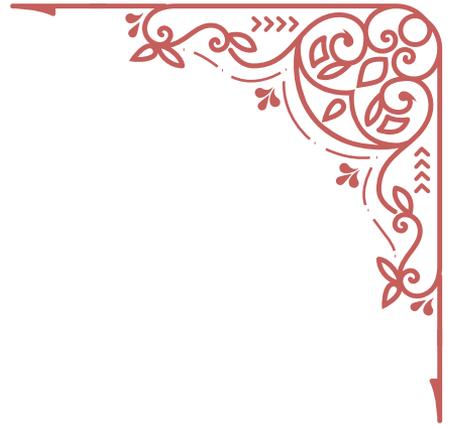
²⁰ Чэн Яоцзинь (589–665) — генерал эпох Суй и Тан, персонаж большого количества романов, например «Сказания о династии Тан». Считается, что он обладал неприятной наружностью и был смел, но неосмотрителен в действиях.

Всего он вырезал более десяти тысяч кукольных голов и внес большой вклад в развитие искусства театральной куклы Китая. Головы его кукол точно отражают характер персонажа; резьба, роспись и покрытие воском умело выполнены: кожа марионеток глянцевая, а лица чистые и гладкие. Мастер создавал кукол, которые могли открывать рот и моргать, словно настоящие люди.

**Перчаточная кукла
Чэн Яоцзиня**

*Цзян Цзяцзоу
Современная работа*

ВИДЫ ТЕАТРАЛЬНЫХ КУКОЛ И ГЕОГРАФИЯ МАСТЕРСКИХ

Китай принято делить на северный и южный²¹, по этому же принципу разделяют и кукольный театр. Под влиянием культурных обычаев местное искусство создания театральной куклы приобретает уникальные и самобытные черты.

Северные куклы достаточно грубые и простые, среди них принято выделять несколько видов. Подвесные куклы уезда Хэян провинции Шэньси отличаются тем, что головы персонажей амплуа *дань* похожи на танские погребальные статуэтки, а *чоу* этой традиции называются *лайбаоцзы* (или *лайпаоцзы*)²². У кукол уезда Уцяо провинции Хэбэй примитивные лица — они похожи на традиционные народные глиняные игрушки. Кукла деревни Динцунь провинции Хэбэй отличается тем, что у персонажей амплуа *шэн* и *дань* аккуратно очерчены брови, а маска амплуа *цзин* детально прорисована. Также для них характерны глубоко посаженные глаза.

21 Под северным Китаем обычно имеют в виду территории к северу от реки Янцзы, под южным — территории к югу от нее.

22 Для китайского традиционного театра характерно наличие системы амплуа. Она разнится от региона к региону, но принято выделять четыре основных амплуа: *шэн* (мужские роли); *дань* (женские роли); *цзин*, или *бэй*, или *хуалянь* (персонажи с разрисованными лицами); *чоу* (комики). Кроме того, амплуа также могут делиться на различные подвиды, а принадлежность персонажа к ним может меняться в зависимости от региона и пьесы. Каждому амплуа соответствует определенный грим или маска (*ляньпу*).

Южные куклы более аккуратные. Среди них также выделяют несколько разновидностей. Гуандунские тростевые куклы очень реалистичны и правдоподобно передают эмоции. У хунаньской марионетки овальное лицо, простая техника исполнения и множество масок амплуа. Куклы южной части провинции Фуцзянь имеют полную фигуру и аккуратную роспись.

Путешествие на Запад

Тайшунь, провинция Чжэцзян

Дань
Провинция Сычуань

Мелкий чиновник
Сяо, провинция Шаньси

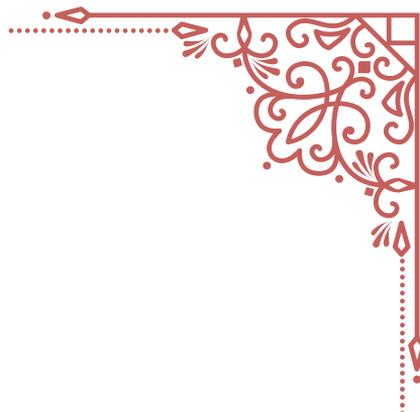
Цзин
Хэян, провинция Шэньси

Шуньфэнзэр
Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь

Ян Цзунбао
Чаочжоу, провинция Гуандун

СОХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ТРАДИЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕАТРАЛЬНЫХ КУКОЛ

Сцена сидячего типа в современном южнофуцзяньском кукольном перчаточном театре

В современном южнофуцзяньском театре перчаточных кукол есть две сцены: сидячего и стоячего типа. Их конструкции схожи: над деревянными подмостками вешается занавеска, которая скрывает кукловода от зрителей, а за сценой есть своего рода «карман», куда ставятся куклы в порядке их выхода на сцену.

Сцена сидячего
типа в современном
южнофуцзяньском
кукольном
перчаточном театре

Юнчунь, округ
Цюаньчжоу, 11 февраля
2005 года

За сценой представления ханьчжунского кукольного театра ханьдяо гуангуан

Ханьчжунский театр куклы *гуангуан* распространен на юго-западе провинции Шэньси, в районе округов Ханьчжун и Анькан. Напевы, речитативы, произношение, рифмы театра сформировались под влиянием местного диалекта. Его название «ханьдяо гуангуан», или «театр гуангуан», произошло от звука, который издает барабан, используемый в постановках для сопровождения. По-другому театр называли «южный циньцян» и «ханьдяо циньцян» — это связано с тем, что музыкальное сопровождение спектаклей было схоже с оперой *циньцян*²³.

Перчаточный театр на похоронной церемонии

На юге провинции Фуцзянь кукольные представления — важная часть различных обрядов: моления Небу, благодарения божеств, пострижения в буддийские монахи, Дня рождения Будды Шакьямуни, воскурения благовоний, свадеб, похорон и других. Например, на народном похоронном обряде одновременно с вознесением молитв разыгрывается спектакль перчаточных кукол.

Труппа кукольного театра Цюаньчжоу исполняет пьесу для подвесных кукол «Опьяневший Чжун Куй»

«Опьяневший Чжун Куй» — это коронный спектакль Хуан Ицюэ, мастера подвесной куклы труппы кукольного театра Цюаньчжоу. Управляя марионеткой с помощью нитей, он мог заставить Чжун Куя обнажить меч, бороться с демонами, ходить мелкими шажками, пуститься в пляс, поднять бокал и даже налить в него вино или поймать сосуд. На фотографии пьесу разыгрывает его ученик.

Спектакль пороховой куклы

Спектакль пороховой куклы уезда Тайшунь сочетает в себе и фейерверк, и выступление кукол. В Тайшуне таких кукол называют «куклы [среди] драгоценных цветов» (*цунхуа муоу*). Кукольник расставляет персонажей традиционной китайской драмы, героев легенд и других кукол в центре фейерверка и поджигает его. Куклы взлетают и кружатся в воздухе благодаря фейерверку, а представление получается красочным и очень зрелищным. Чаще всего такие спектакли устраиваются во время народных праздников, храмовых фестивалей и других празднований.

²³ Циньцян — жанр оперы, распространенный в провинциях Шэньси, Ганьсу, Цинхай. Его мелодический стиль основывается на сочетании звуков китайского барабанчика *банцзы*, который задавал ритм, струнного щипкового инструмента *юэцин* и смычкового *хуциня*.

За сценой представления ханьчжунского кукольного театра ханьдяо гуангуан

Фото предоставлено Ван Каншэном²⁴

Труппа кукольного театра Цюаньчжоу исполняет пьесу для подвесных кукол «Опьяневший Чжун Куй»

*Национальный музей Китая,
10 марта 2006 года*

Перчаточный театр на похоронной церемонии

Юнчунь, округ Цюаньчжоу, 20 февраля 2005 года

²⁴ Ван Каншэн (род. 1942) — специалист-искусствовед, занимается исследованиями в области живописи, народной архитектуры, народного прикладного искусства и садово-паркового искусства. Член Пекинской ассоциации художников и Пекинской ассоциации деятелей народного искусства, также специально приглашенный профессор Сучжоуского университета технологии и дизайна. Автор ряда книг по народному искусству.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru