Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Институт стран Азии и Африки

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИСАА МГУ

«___»_______________20__г.

Программа учебной дисциплины

Спецкурс

«Яванский теневой театр *ваянг кулит* и его роль в культуре и литературе Индонезии»

(Javanese shadow performance *wayang kulit* and its role in Indonesian culture and literature)

Направление подготовки

032100 – Востоковедение и африканистика

Профиль подготовки

Литература стран Азии и Африки

Квалификация (степень) выпускника

Магистр

Форма обучения

Очная

Москва 2012

1. Цели преподавания дисциплины

В цели преподавания дисциплины входит:

● Глубже познакомить магистрантов с одной из наиболее древних и значительных разновидностей театрального искусства Юго-Восточной Азии – яванским теневым театром (*ваянг кулит*).

● Подробно познакомить учащихся с историей возникновения и развитием данной зрелищной формы в ее взаимодействии с другими явлениями культуры.

● На материале традиционной яванской и малайской литературы показать влияние театральной традиции на словесность региона.

● Развить в обучаемом навыки самостоятельной аналитической работы;

● Научить анализировать литературные тексты различных периодов, а также сформировать другие знания и компетенции, связанные с будущей профессиональной деятельностью.

2. Задачи преподавания дисциплины

Задачей дисциплины является развитие у магистрантов следующих знаний, умений и навыков:

● формирование у магистрантов умения и навыка анализа художественного текста и выделения в его образно-символической ткани определенной идейно-эстетической основы;

● умение пользоваться понятийным и терминологическим аппаратом индонезийской театральной традиции и соотносить его с современными литературоведческими категориями;

● выявление мотивации возникновения и оформления в культуре и литературе конкретных эстетических явлений и определенного комплекса теоретических представлений о них;

● вычленение типологически сходных явлений в словесности и культуре разных народов;

● умение проследить преемственность идеологических и художественных явлений на разных этапах развития словесности;

● умение раскрыть взаимосвязи смежных культурных явлений и проследить их динамику;

● совершенствование навыков правильного, логического структурирования и качественного написания научной работы, составления библиографии и т.д.

3. Результаты освоения дисциплины

Интегрированным результатом изучения спецкурса должно стать приобретение магистрантами компетенций, из которых некоторые являются частью более общих компетенций:

А) общекультурные компетенции (ОК)

* способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, социальных, экономических, исторических, филологических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности, связанной с изучением Востока (ОК-1);
* способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ филологии, истории, экономики, социологии и культурологии; владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и устной речи правильно (логически) оформить его результаты на родном, западном и восточном языках (ОК-2);
* способность и готовность к письменной и устной коммуникации на родном и иностранных (западных и восточных языках) (ОК-6);
* способность и готовность к практическому анализу логики различного вида рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-9);
* способность и готовность к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого содержания (ОК-10);
* способность и готовность работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться (ОК-15);
* способность утверждать принципы взаимопонимания и конструктивного диалога в отношениях между различными этносами и конфессиями, противодействовать проявлениям ксенофобии и экстремизма (ОК-17).

Б) профессиональные компетенции (ПК)

Научно-исследовательская деятельность

● способность самостоятельно анализировать различные литературные тексты, как традиционные, так и современные (ПК-1);

● умение работать с научной литературой на индонезийском и малайзийском языках в рамках профессиональной деятельности (ПК-2);

● способность использовать углубленные специализированные профессиональные теоретические и практические знания для проведения исследований в области литературы и театра Индонезии (ПК-3);

● умение и навык самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований литератур и театральной традиции малайского мира, решая их с использованием накопленного опыта отечественного и зарубежного востоковедения (ПК-4);

● умение совмещать диахронические и синхронические методы литературоведческого анализа (ПК-5);

● умение эффективно пользоваться методами сравнительного литературоведения (ПК-6);

● способность и готовность применять на практике навыки составления и оформления научных отчетов, обзоров, докладов и статей (в соответствии с профилем магистерской программы) (ПК-7).

Учебно-образовательная деятельность

● умение и навык понимать, анализировать и переводить тексты традиционной малайской литературы и современной индонезийской литературы (ПК-8);

● способность осваивать в больших объемах литературоведческие работы на западных и восточных языках (ПК-9);

● владение проблематикой изучения театрального искусства в его связи со словесностью изучаемой страны (региона) (ПК-10)

● владение навыком преподавания дисциплин по литературе и культуре малайского мира.

Практическая и организационная деятельность

● умение использовать изученный материал для публичных выступлений на профессиональные темы (ПК-11);

● умение реферировать работы на изучаемом языке и писать сообщения по теме спецкурса (ПК-12)

Профильные компетенции

● владение проблематикой, связанной с изучаемой темой (ПК-13);

● усовершенствованные навыки филологического анализа художественных текстов на индонезийском и малайском языках (ПК-14);

● углубленное знакомство с отдельными произведениями древнеяванской и средневековой малайской литературы (ПК-15);

● освоение большого корпуса литературоведческих и критических работ индонезийских авторов (ПК-16).

В) в результате обучения магистрант должен знать:

● соотношение общих подходов и концептуально-терминологических систем в востоковедном исследовании;

● методологию востоковедного исследования;

● актуальные проблемы восточной филологии в целом и малаистики/индонезиеведения в частности;

● особенности процесса развития театрального искусства Индонезии, прежде всего, теневого театра *ваянг кулит*.

Г) в результате освоения спецкурса магистранты должны уметь:

● применять полученные знания на практике, в частности, при подготовке магистерской диссертации;

● формулировать научно обоснованные гипотезы на базе собранного фактического материала в области специализации;

● описывать изучаемые явления в исторической перспективе;

● анализировать индонезийский литературный материал на основе полученных теоретических и профильных знаний;

● критически отбирать библиографические источники, подвергать научной проверке содержащиеся в них основные положения;

● качественно реферировать полученные результаты;

● применять приобретенные знания в процессе межкультурной коммуникации.

Д) магистранты должны владеть:

● методами научного анализа литературного текста и научной терминологией, применяемой в литературоведении;

● театроведческой терминологией и знанием специфических яванско-индонезийских театральных реалий;

● совокупностью проверенных сведений в области проводимых исследований;

● знанием смежной проблематики;

● навыками редакторской работы;

● методикой преподавания дисциплин специализации в рамках системы востоковедной подготовки.

4. Краткое содержание курса (аннотация)

Спецкурс предполагает его освоение магистрантами, специализирующимися по малайской/индонезийской филологии. Он посвящен одному из важнейших явлений индонезийской культуры, имевшему огромное влияние на развитие литератур и искусства малайского мира, а именно, теневого театра плоских кожаных кукол *ваянг кулит*.

Содержание курса определяет место *ваянг кулит* в разнообразии зрелищных форм Юго-Восточной Азии и Индонезии, знакомит с его историей и ролью в распространении культурных влияний в регионе. Курс излагает технические, эстетические и философские аспекты представлений *ваянга*, освещает его обрядово-магическую функцию. Дается классификация традиционных пьес-*лаконов* и системы персонажей, уделяется внимание символике кукол.

Отдельные разделы курса посвящены взаимоотношениям театральной традиции *ваянг* с традицией письменной (*лаянг*). Прослеживается эволюция их взаимодействия в период древней и средневековой литературы.

В заключение рассматривается тематика *ваянга* в современной поэзии, прозе и драматургии Индонезии. Традиция теневого театра представлена как источник мировоззренческих и эстетических ценностей для авторов ХХ-начала ХХIв.

5. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Спецкурс «Яванский теневой театр *ваянг кулит* и его роль в культуре и литературе Индонезии» является одной из дисциплин блока профессиональной подготовки магистрантов (вариативная часть) для профиля «Языки и литература стран Азии и Африки». Спецкурс предполагает его освоение магистрантами, специализирующимися по малайской/индонезийской филологии. Изучение данной дисциплины предполагает предварительное овладение курсами ООП подготовки бакалавра: из общих курсов это «Введение в литературоведение», «История мировой литературы», из профильных – основной восточный язык (малайский/индонезийский) в объеме 4 лет обучения, «Введение в спецфилологию», «История литературы Индонезии (Малайзии)», «История Индонезии (Малайзии)», «Религии Индонезии (Малайзии)». Данная дисциплина является частью углубленной профильной филологической подготовки магистра и расширяет его представления о словесной и театральной культуре, традиционном мировоззрении и современных тенденциях литературной мысли упомянутых стран. Предполагается владение учащимися научной терминологией, навыками самостоятельного анализа различных литературных текстов и работы с научной литературой на западных языках, а также на малайзийском и индонезийском. Вместе с другими спецкурсами, читаемыми магистрантам, специализирующимся по малайской/индонезийской филологии, данная дисциплина является основополагающей частью соответствующего модуля.

6. Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 64-72 часа или 3 зачетные единицы с учетом аудиторных занятий и самостоятельной работы учащихся.

Вид учебной работы	**Всего часов**	**Зачётные ед.**
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины	**64-72ч.**	**3 ед.**
В том числе:		
Аудиторные занятия	**32-36ч.**	**1-2 ед.**
В том числе:		
Лекции	26-30ч.	
Семинары	6ч.	
Самостоятельная работа	**32-36ч.**	

Виды промежуточного контроля: контрольное задание для семинара.

Вид итогового контроля: зачёт.

7. Разделы курса

Введение

Народный театр как часть древнего синкретического комплекса. Обрядовые функции архаических зрелищных форм.

7.1 Разнообразие видов зрелищного искусства Индонезии

* 1. Театр плоских изображений
     1. Представления статических картин (*ваянг бебер*)
     2. Представления динамических картин и плоских кукол (***ваянг кулит****, ваянг клитик/кручил, ваянг гедог и пр.*)
  2. Театр объемных форм. Представления тростевых кукол (*ваянг голек*)
  3. Представления театра живых актёров: *ваянг вонг*, *ваянг топенг* и т.д.

7.2 Теневой театр плоских кожаных кукол ваянг кулит

* 1. История *ваянг кулит*, точки зрения на сроки его зарождения.
  2. Театр кукол как агент распространения яванского культурного влияния в малайском мире (Нусантаре).

7.3 Представление ваянг кулит

* 1. Функции кукловода: *даланг* как жрец, режиссер, актер и хранитель традиции. Ритуально-магический аспект представления.
  2. Техническое оснащение представления: устройство сцены, оркестр-*гамелан*, символика цвета и формы в облике кукол
  3. Художественный язык представлений. Мануальное искусство *даланга*: динамика движения, игра теней. Исполнительское искусство *даланга*: виды рецитации, пение. Музыкальное сопровождение.
  4. Импровизация и сюжет в представлениях теневого театра. Краткие сценарии (*пакемы*).

7.4 Философия ваянг кулит. Символика яванского мироощущения

* 1. *Ваянг* как аллегория человеческой жизни.
  2. *Ваянг* как аллегория единства и бесконечности бытия.
  3. *Ваянг* как аллегория пути мистического постижения в традициях яванского мистицизма (*кеджавен/кебатинан*).

7.5 Репертуар ваянг кулит. Пьесы-лаконы.

Тематическая классификация *лаконов.*

* 1. Пьесы на местные мифологические сюжеты.
  2. Пьесы на сюжеты великих индийских эпосов. «Стволовые» сюжеты и «ответвления».
     1. Пьесы на сюжеты «Рамаяны»
     2. Пьесы на сюжеты «Махабхараты»
  3. Пьесы цикла о яванском принце *Панджи* (*ваянг гедог*).
  4. Пьесы о героях ислама

7.6 Герои ваянг кулит и их символизм.

* 1. Фигуры правого и левого ряда. Условность их деления по принципу положительности/отрицательности.
  2. Протагонисты:
     1. Пандавы как символ пяти чувств, единства Вселенной и единения адепта-мистика с Абсолютом
     2. Принц Панджи как идеальный герой
     3. Амир Хамза – один из наиболее популярных в Нусантаре героев ислама
  3. Антагонисты:
     1. Коравы как условная противоположность Пандавам и необходимая часть мирового дуализма
     2. Великаны-*раксасы* как символы неусмиренных страстей
  4. Оруженосцы-*панакаваны*. Наиболее архаичные герои, наследники превопредков и демиургов.
     1. Семар (Кьяи Лурах Семар) как сниженный образ Духа-прародителя Явы
     2. Гаренг, Петрук, Багонг, Тогог. Соотносимые с ними стихии. Трикстерское начало.

7.7 История взаимодействия письменной словесности (лаянг) с театральной традицией (ваянг)

* 1. Начальный этап взаимодействия: преимущественное влияние письменной традиции на зрелищные формы. Владение литературной традицией как обязательное условие в ремесле кукловода.
     1. Пьесы теневого театра, являющиеся переработками литературных произведений (*лакон* «Минта Рага» на основе древнеяванской поэмы «Женитьба Арджуны», *лакон* «Кресно Кембанг» на основе «Кришнаяны» и др.)
     2. *Сулуки* – цитаты в пьесах теневого театра из древних и средневековых поэм-*каквинов*.
  2. Более поздний период обратного воздействия: влияние *ваянг кулит* на литературные произведения.
     1. Распространение сюжетов повестей о *Панджи* в Нусантаре (среди малайцев, сунданцев, балийцев). Документальные свидетельства. Ссылки на истории «сладкоречивых яванских *далангов*».
     2. Произведения, написанные на основе *лаконов*: балийская «Чалон Аранг» на сюжет одноименной народной мистерии, малайская «Повесть о Чекеле Ваненг Пати» как компиляция нескольких пьес, яванская «Судамала».

7.8 Ваянг кулит и современная индонезийская литература.

Сюжеты, символика и образность традиционного яванского театра теней в творчестве поэтов и писателей Индонезии (В.С.Рендра, Гунаван Мохамад, Субагьо Састровардойо, Данарто, Линус Сурьяди).

7.9 Заключение

Сохраняющаяся актуальность традиций теневого театра в культуре нынешней Индонезии. *Ваянг кулит* как духовный ориентир и как важнейший источник эстетических ценностей.

8.Оценочные средства

К числу используемых в преподавании данной дисциплины оценочных средств относятся: тесты, балльная оценка докладов и работы на семинарах, зачет.

Оценочные средства составляются для текущего контроля успеваемости, промежуточной и семестровой аттестации по итогам освоения дисциплины.

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа учащихся.

9.Рекомендуемые образовательные технологии

● Лекции;

● Практические занятия в аудитории;

● Интернет-практикум;

● Подготовка научных рефератов и художественных переводов литературных текстов;

● Подготовка обзоров литературоведческих работ;

● Самостоятельная работа магистрантов

● Презентации с демонстрацией аудио- и видеоматериалов (мультимедийного контента).

10.Материально-техническое обеспечение

● Компьютер с плазменным экраном для демонстрации видеоматериала;

● Ноутбуки для презентаций;

● Сканер для сканирования художественных текстов материалов;

● Печатная база (лазерные черно-белые и цветные принтеры) для печати документации.

11. Литература

1. Аверинцев С.С. и др. Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика (отв. ред. П.А.Гринцер). М., Наследие, 1994, сс.3-38.
2. Бакунин М.М. Тропическая Голландия. Пять лет на острове Ява. М., Минувшее, 2007.
3. Парникель Б.Б. Введение в литературную историю Нусантары IX-XIXвв. М., Наука, 1980.
4. Парникель Б.Б. Клоуны или боги? (Т.Г.Т.Пижо о панакаванах) // Яванская культура: к характеристике крупнейшего этноса Юго-Восточной Азии (Малайско-индонезийские исследования, III). М., АН СССР, Московский филиал географического общества СССР, 1989, сс.9-18.
5. Соломоник И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра плоских изображений. М., Наука, 1983.
6. Соломоник И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. М., Наука, 1992.
7. Соломоник И.Н. *Ваянг бебер*: театр или магический обряд? Старинное представление картин на острове Ява. М., ГЕОС, 2001.
8. Anderson Benedict R.O’G. Mythology and the tolerance of the Javanese. Ithaca, NY, Cornell University Press, 1965.
9. Braginsky Vladimir. The Heritage of Traditional Malay Literature. A historical survey of genres, writings and literary views. Leiden, KITLV Press, 2004.
10. Brandon, James R. On thrones of gold. Three Javanese shadow plays. Massachusetts, Harvard University Press, 1970.
11. Mellema R.L. Wayang Puppets. Carving, coloring, symbolism. Amsterdam, Royal Tropical Institute, 1954.
12. Sastrowamidjojo, Ahmad Seno. Renungan tentang pertundjukan *wayang kulit*. Mengenai hubungannya dengan sedjarah kewayangan, ilmu djiwa, ‘ilmu kedjawen’, ilmu kemsjarakatan. Djakarta, Kinta, 1964.
13. Teeuw A. Modern Indonesian Literature. Vol. I, II. The Hague, Martinus Nijhoff, 1994.
14. Ulbricht H. *Wayang Purwa*. Shadows of the past. Singapore, Singapore University Press, 1970.
15. Zoetmulder P.J. Kalangwan. A survey of Old Javanese literature. The Hague, Martinus Nijhoff, 1974.
16. Zoetmulder P.J. The *wayang* as a philosophical theme // Indonesia, 1971, N12 (October).

12.Список разработчиков и рецензентов

Разработчик:

Место работы	Должность	Ф.И.О.
ИСАА МГУ	Зав. кафедрой филологии стран ЮВА, Кореи и Монголии	Кукушкина Е.С., доц., к.ф.н.

Рецензент:

Место работы	Должность	Ф.И.О.
Высшие курсы иностранных языков МИД РФ	Заведующий кафедрой восточных языков	Сикорский В.В., проф., к.ф.н.