

Скаковская Н. В., студент 104 группы
дневной формы обучения
Научный руководитель – Кухто Л. К.,
кандидат культурологии, доцент

СЫЧУАНЬСКАЯ ОПЕРА КАК АРТЕФАКТ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ

Сычуаньская опера – это вид искусства, отражающий местные культурные особенности, а также важная часть традиционной китайской культуры. Обладая долгой историей, богатыми реликвиями, широким распространением и большим количеством зрителей, Сычуаньская опера занимает видное место среди 400 местных опер [2, с. 107]. Сычуаньская опера является прекрасным примером синтеза стилей, т. к. сформировалась из нескольких форм народного театра.

Сычуань (прежнее название Башу) является одним из мест зарождения древней китайской цивилизации, многонациональной культуры и местной оперы. Стихотворение Го Моруо «Танец в Байю» отразило истоки сычуаньской оперы. «Пение Тушана», танцы «Ю стиля» и «Пять тонов Ю» открыли оригинальный прецедент пения, танцев и музыки в Башу. Согласно записям Ба в летописях королевства Хуаянь, танцы в стиле Ю означают танец в регионах Башу: когда король Ву завоевал короля Чжоу, «его храбрая и сильная армия из Башу танцевала, чтобы изгнать армию династии Шан». Несомненно, танец Байю с пронзительным пением и энергичными движениями был источником высокой мелодии в сычуаньской опере. Эта форма пения также заложила основу вокального сопровождения в сычуаньской опере [3, с. 108].

Во времена династий Цин и Хань проводились «театральные представления и варьете», включающие танцы, акробатику, магию и Даю. Обнаруженный кирпичный портрет, статуэтки, изображающие женский танец, и статуэтки рассказчиков историй в гробницах династии Хань, продемонстрировали процветание и популярность оперы в данный период. Опера «Борьба гнева», показанная в 221-222 годах н. э., является сатирической комедией с фигурами, историями, моделированием, гримом, музыкой, разговорными партиями и акробатическими боями, которая заложила основу для оперных постановок и стала родоначальницей оперной комедии.

Во времена династии Тан танцы, музыка и акробатика были распространены в Сычуани, «опера в стиле Шу прославилась по всему миру». Были известны такие актеры, как Цзинь Цзинь, Лю Чжэнь, Ван Фейю, Чжо Чжо, Мэн Сиксянь и пр. Это дало начало Сычуаньской оперной труппе народного театра – самой ранней в истории Китая. Во времена династии Сун родился уникальный «Сычуаньский цзаджу», основанный на танском цзаджу. Благодаря многочисленным пьесам он получил широкое распространение [3, с. 108–109].

Сычуаньская опера была официально сформирована в эпоху династии Мин. В период Чжэндэ (1506-1521 гг.) она была распространена в Нанкине, что показывает трактат Чэнь Дуо из Нанкина, описывающий жизнь актеров сычуаньской оперы. Во времена династии Мин по всей стране звучали разнообразные оперные мелодии, в том числе «Мелодия Юяо», «Хайянская мелодия», «Гейянская мелодия», «Куньшаньская мелодия», «Иуская мелодия», «Сычуаньская пронзительная мелодия» и др. В это время была официально сформирована Сычуаньская опера. Ее развитию способствовали такие ее создатели, как Ян Шэнъянь и Сунь Жэньру.

Гаоцян сыграл важную роль в сычуаньской опере. Сохраняя традиционную основу «один человек поет, а другие ему подпевают», он черпал вдохновение из сычуаньского янко, хаоцзы (рабочей песни, исполняемой для синхронизации движений одним ведущим), божественной комедии и бамбукового музыкального инструмента дин; развивал особенности местного диалекта и народного творчества. Песни представляют собой сычуаньский гаоцян (пронзительную мелодию) с местными особенностями.

Во время правления династий Мин и Цин в Сычуань попали различные мелодии с севера и юга, обогатившие сычуаньскую оперу. Мелодия Кун превратилась в «Чуанькунь». Мелодия Хуцинь стала известна как «Сиксяньцзы»; мелодия Хань, впитавшая в себя элемент «Ханьчжун эрхуан» в Шэньси, была объединена с сычуаньским диалектом посредством игры на хуцинь. После некоторых изменений в мелодиях это сформировало хуциньскую мелодию. Далее мелодия Оин была введена в провинции Сычуань; сочетаясь с дэнси и гаоцян (пронзительной мелодией), она постепенно сформировала уникальный стиль в Сычуаньской опере. В целом, в конце династии Цин развилось пять мелодий: кун, гао, ху, тан и дэн [3, с. 109–111].

Постепенно сформировалось несколько школ в Сычуани: Даньхан Хуань (Хуасянь), Чжоуханфу (Санган) и Цао (Цзюньчэнь), названные в честь выдающихся актеров. Кроме того, было четыре школы, основанные на их преобладающем местоположении: «Западная река Сычуань», «Южная река Сычуань», «Северная река Сычуань», «Восточная река Сычуань» [3, с. 112].

Художественной особенностью сычуаньской оперы является оригинальность. Большое количество персонажей, включая Шэна (роль актера мужского пола), Дана (роль актрисы женского пола), Цзина (актер

с раскрашенным лицом), Мо (роль пожилого актера мужского пола) и Чоу (роль клоуна), а также исполнительские навыки в том числе Чанг (поет), Цзо (исполняет), Ниан (читает) и Да (сражается) на фоне инструментальной музыки.

Программа оперного представления усовершенствована. Здесь сотни выражений, техник, поз и работы ног. Например, существует 24 вида выражения глаз, такие как испуг, удивление, радость, гнев, печаль, сомнение, беспокойство, ненависть и пр. А эмоции Сяо Шэна (роль молодого человека) включают радость, гнев, печаль, удивление, страх, одержимость, сумасшествие, пьянство и болезнь.

Трюк – особенность сычуаньской оперы. Он направлен на изображение персонажа, раскрытие его внутренней активности, усиление драматической атмосферы и достижение сильного художественного эффекта. Существует множество эффектных трюков: смена лиц, скрытие бороды, тушение огня и др. [3, с. 113–116].

Сычуаньская опера перенесла «смену лиц» на сцену благодаря замечательному мастерству, которое превратило ее в искусство. В самом начале для своего магического приема актеры использовали пудру, окрашенную в разные цвета. Другой метод заключался в нанесении на лицо цветной пасты, спрятанной в ладонях. Красный цвет означал гнев, черный – крайнюю степень ярости. К двадцатым годам прошлого века актеры перешли на использование слоев масок, выполненных из бумаги. В наши дни маски делают из шелка; их количество на лице актера может достигать двадцати четырех. Передеред выступлением актеры раскрашивают маски и завязывают их на лице. Во время танца они натягивают маски одну за другой. Это называется переменной лица. Отдельным мастерам удается менять до 10 масок за 20 секунд. Заметить, как они это делают, почти невозможно [1]. Тайна сохранения техники в

смене лиц передавалась только от отца к сыну или от учителя к ученику. Обучать девочек запрещалось из-за опасения, что после замужества они могут раскрыть секрет своему мужу и его семье. С течением времени мнение на этот счет поменялось и ради привлечения в искусство более молодого поколения в 1998 году к обучению были допущены первые 8 студенток [2].

Если бы язык дракона был способом, которым жители Сычуани выражают свои повседневные эмоции, сычуаньская опера была бы художественной сублимацией этого выражения. Сычуаньская опера – эксперт в комедии с широким спектром сюжетов, таких как принудительный Брак. Она яркая, преувеличенная, с чувством юмора и забавная для широкой публики, с яркими местными особенностями и сильным колоритом жизни [3, с. 116–117].

Благодаря обширным источникам существует около тысячи разновидностей либретто сычуаньской оперы. В процессе становления и развития сычуаньской оперы свой вклад в ее создание, реорганизацию и переосмысление внесли ряд литераторов: Ли Дяюань, Чжао Си, Хуан Цзянь и др. Ли Дяюань знаменит обработкой четырех Сычуаньских опер: «Чуньцю Пэй», «Мэйцзян Сюэ», «Хантянь Цуо» и «Кудзе Чжуань». Чжао Си, ученый конца династии Цин, воздал должное любовному стихотворению, ставшему шедевр сычуаньской оперы. Хуан Цзиань в эпоху поздней династии Цин и ранней Китайской республики создал более 80 сценариев, таких как «Дуань Шуанцян», «Мисс Ду Шиньян», «Цзянью Гуань» и др., которые оказали значительное влияние на развитие оперы [3, с. 117–119].

Сегодняшний мастер данного искусства – Хэ Хунцин из Чэнду. Его слава ушла далеко за пределы родной провинции: почитатели его таланта разместили видео выступления на YouTube; у него брали

интервью журналисты BBC, во время которого Хэ рассказал о своем искусстве, не раскрывая, конечно, до конца многих секретов. Все цирковые элементы Сычуаньской оперы сопровождаются яркой музыкой. Используются разнообразные духовые и перкуссионные инструменты. Их игра перемежается пронзительными выкриками актеров. В настоящее время Сычуаньская опера является достоянием китайской нации и ее тайны охраняются на государственном уровне [2].

Как и многие другие виды искусства Сычуаньская опера ярко выражает и подчеркивает самобытность китайской культуры, способствуя ее популяризации. Она является прекрасным примером передачи техник и умений из поколения в поколение и служит доказательством важности сохранения традиций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сычуаньская опера – Волшебная перемена лиц [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.chinahighlights.ru/chengdu/attraction/magical-face-change.htm> – Дата доступа: 12.02.2024.

2. Сычуаньская опера: мгновенная смена лиц [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://pikabu.ru/story/syichuanskaya_opera_mgnovennaya_smena_lits_4466977 – Дата доступа: 12.02.2024.

3. 名家讲中国古典戏曲:英文/《文史知识》编辑部编; 李丽君,李娜译; MASTERPIECES OF CHINESE OPERA / Translated by Li lijun and Li Na / Издатель: Издательство Wuzhou Communication Publishing House, 2016 – С. 107–119.