

*Сунь Цзюань, аспирантка кафедры
белорусской и мировой художественно
й культуры БГУ культуры и искусств*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА В КИТАЙСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ (на примере представлений народного театра теней)

В развитии художественной культуры Китая музыкальный театр занимает важное место. История его становления и эволюции насчитывает более двух тысяч лет. Истоками его являются мистерии-карнавалы, мистерии-инсценировки, придворные театрализованные представления. Однако особую роль в становлении музыкального театра сыграл народный театр теней (театр кукол), постановки которого никогда не проходили без музыкального сопровождения и пения актеров и стали своего рода сокровищницей национального фольклора.

Китайский театр теней – один из видов театрального кукольного искусства, его считают родоначальником китайской драматургии. Насчитывая многовековую историю, театр теней является одним из популярнейших в народе театров.

Кукла – персонаж для театра теней – сначала вырезается из бумаги. Бумага тонкая, поэтому кукла получается хрупкой, и ей необходимо придать прочность. Для этого из дубленой бараньей, конской или ослиной кожи вырезается точно такая же фигурка, которую соединяют с первой, бумажной. Поскольку материалом для большинства кукол служит ослиная кожа, в народе театр теней так и называют “театр кукол из ослиной кожи”. Техника вырезания фигур позаимствована из искусства народной бумажной вырезки. Фигурки получаются словно живые. Высота куклы чаще всего 30 сантиметров, но бывают и большие, 70-сантиметровые. Фигурки подвижные, состоят из нескольких соединенных между собой деталей. Находящийся за экраном кукловод управляет куклой с помощью специальных стальных прутьев, а зрители видят тени кукол, которые проецируются на ярко освещенный экран [1].

Спектакли театра теней, как правило, имеют захватывающий сюжет, сопровождаются причудливыми движениями кукольных персонажей под аккомпанемент

традиционной народной музыки. Пение актера и звучание народных инструментов: деревянного барабана, большого гонга, банцзы, трещоток, сяньцзы (трёхструнной лютни) – погружают зрителя в мир чудесной фантазии.

Основой сюжетов спектаклей театра теней обычно становятся народные предания, легенды, сказки, рассказы, сказания, музыкальные сказы, популярные исторические романы, которые интересны и понятны простым китайским зрителям, особенно крестьянам. Например, большим успехом у публики пользуются спектакли театра теней, созданные по сюжетам таких выверенных временем фольклорных произведений, как легенда “Хитрость с пустой крепостью”, сказка “Дебош в небесном дворце”; сказания “Тройная развилка”, “Собрание героев”, “Прощай, моя наложница” или популярные исторические романы “Обида Доу Э”, “Путешествие на Запад”, “Западный флигель” и др.

В наши дни с появлением новых видов развлечений театру теней, как и многим другим видам традиционного народного искусства, угрожает исчезновение. В Китае уже говорят о необходимости подать заявку на включение театра теней в Реестр объектов мирового наследия ЮНЕСКО во избежание окончательного исчезновения этого вида восточного искусства. К счастью, пока современные кино и телевидение соперничают друг с другом за зрителя, в Китае продолжает работать большая группа китайских народных художников, которые ежегодно “высаживают” на сцене театра теней новые “цветы творчества”, чтобы развивать и сохранять для потомков это замечательное древнее китайское искусство, не перестающее быть современным и новым [2].

Театры теней в разных провинциях страны наряду с общими имеют и свои особенности. Театру в уезде Хуасянь провинции Шэньси присущ особый колорит не только в силу особенностей этой провинции, но и благодаря актеру Пань Цзинлэ (родился в 1930 г.), который необычайно популярен у сегодняшних зрителей. Пань начал учиться театральному искусству, когда ему было всего пятнадцать лет. После пяти месяцев учебы он впервые выступил перед публикой и сразу имел большой успех, позднее его стали звать Уюехун (буквально “получивший известность после пяти месяцев учебы”).

Кукольные представления не обходятся без пения. Пение в Хуасяньском театре теней очень тонкое и мелодичное, его еще называют мотивом Ваньвань. Грустный мотив на протяжении представления то усиливается, то ослабевает, глубоко трогая зрителей. В репертуаре театра более двухсот постановок. По просьбе зрителей Пань Цзинлэ исполняет любую из них и может в течение дня непрерывно петь шесть – семь часов, выступая по четыре – пять дней подряд.

Теперь уже в театре есть ученики Пань Цзинлэ, театр продолжает выступать не только перед крестьянами в деревнях, но и перед иностранцами, на церемониях открытия фольклорных фестивалей в городе Сиань, участвует в открытых конкурсах театра теней в ряде провинций и городов Китая в составе труппы театра народного искусства. Он показывает свое искусство в Пекине, Шанхае, на Тайване, в Сянгане, а также в Японии, Германии и других странах.

Для сельской местности Китая характерно проведение представлений театра теней ночью. Даже если остается один зритель, актер не прекращает пения. Более того, он должен выступать интересно и талантливо. В 1967 г. Пань Цзинлэ приехал в волость Сямяо, где во время его выступления пошел сильный дождь. Буквально в одно мгновение половина сцены была залита водой, зрителей осталось мало, но Пань Цзинлэ допел до конца. Его недаром называют “живым наследством театра теней”, с его уходом многие произведения этого театра могут исчезнуть навсегда. Какие же элементы фольклора китайский музыкальный театр позаимствовал из искусства народного кукольного театра (театра теней)? Прежде всего это касается сюжетов китайских опер – Пекинской, Циньцзянской, Чаоцзюйской, классической и др. Сюжеты театра теней, основанные на старинных легендах, сказках, сказаниях, исторических романах, такие как названные выше “Дебош в небесном дворце”, “Тройная развилка”, “Прощай, моя наложница”, “Обида Доу Э”, “Путешествие на Запад”, успешно используются и в Пекинской, Циньцзянской (Шэньсийской), Чаоцзюйской (Чаочжоуской), Хэйбэйбанцзыйской (Хэйбэйской), Юйцзюйской (Хэнаньской) опере и др.

Большой популярностью в музыкальном театре Китая пользуются и традиционные вокальные мотивы из представлений театра теней, которые включаются, как

правило, в оперные спектакли едва ли не каждого провинциального оперного театра. Например, “мотив Ваньвань”, необычайно яркий, залиvistый и изящный, очень популярен в операх, ставящихся на сцене театра в Хуасяни; напевы "Сяньбань" популярен в провинции Шэньси и Гансу, напев "Бабуцзин", "Пайбань", "Агун" неоднократно использовались в оперных представлениях других провинциальных оперных театров и т.д.

Традиционные народные китайские инструменты, такие как деревянный барабан, большой гонг, трещотки, сяньцзы и другие, непременно используются в оркестре национальной китайской оперы и сегодня.

Таким образом, многие представления музыкального театра Китая базируются на фольклорной основе, которая сформировалась в кукольном театре теней.

1. Тянь Чжун, И Чэн. История китайского театра / И Чэн Тянь Чжун. – Пекин, 2002. – 25 с. (на китайском языке).

2. Шэнь, Вэнь Сян. Оценка народного театра теней / Вэнь Сян Шэнь. – Пекин, 2006 (на китайском языке).