

ХЭНАНЬСКИЙ БАНЬЦЗЫ «МУ ГУЙИН ВОЗГЛАВЛЯЕТ АРМИЮ»: ЛИТЕРАТУРНО-СЮЖЕТНАЯ ОСНОВА И МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Ван Пэйи

*аспирант кафедры белорусской и мировой художественной культуры
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
(Республика Беларусь, г. Минск)*

Одним из самых популярных жанров китайского традиционного местного театрального искусства является юйцзюй, распространенная в провинциях Хэнань, Хэбэй, Шандун, Шаньси, Хубэй, Нинся, Цинхай, в Синцзян-уйгурском автономном районе и т. д. [2, с. 99].

Юйцзюй переводится с китайского как «Хэнаньская пьеса», но ее представления имеют и другие названия: «Хэнань баньцзы» (Хэнаньская музыкальная драма), «Хэнань гаодяо» (Хэнаньская опера, для исполнения которой характерны высокие тоны). Репертуар юйцзюй состоит из более 1000 пьес. Их сюжеты в основном заимствованы из китайских классических романов и исторических новелл. В основе сюжетов часто лежат повествования о бракосочетании, любви, нравах [1, с. 32].

В основу хэнаньского баньцзы «*Му Гуйин возглавляет армию*» легли события, описанные в древнекитайских памятниках литературы «Старые восточные знаки» и «Тополевые письма». В 1954 году этот сюжет был адаптирован драматургом Ма Цзинфэн (она же стала исполнительницей главной роли Му Гуйин) в пьесу «Воительница Му Гуйин» и поставлен Лоянским театром провинции Хэнань. В 1958 году по этому сюжету был снят фильм, а в 1959 году «Воительницу Му Гуйин» адаптировали, превратив в пекинскую оперу, в главной роли в которой выступил Мэй Ланьфан (знаменитый артист пекинской оперы).

В сюжете соединяются расцвет и упадок целого народа с судьбой отдельных людей. Главная идея пьесы – передать поэтический дух, любовь и благородство генералов семьи Ян. История происходит во времена династии Северная Сун (960–1127 гг.) на границах Западного Ся, или Тангутского царства (1038–1227 гг.). Оставивший службу при дворе и живущий на покое Тайцзунь (глава дома) Шэ вспоминает былые года и даёт правнуку Ян Вэньгуану и правнучке Янь Цзинхуа отправиться в Кайфын и послушать, что нынче творится при дворе. Как раз в то же время ляодунский князь Ан объявляет войну и приезжает в военную школу, чтобы отобрать лучших на роль полководцев. Ян Вэньгуан, узнав, что подлый Ван Цянь вступил в сговор с врагами, чтобы поставить на главный пост своего сына Ван Луня, состязается с ним во владении оружием, и в поединке побеждает и убивает его. За Ян Вэньгуана поручителем выступает Коу Чжун, князь расспрашивает юношу о его жизни и в результате делает военным начальником, отправляя по деревням собирать добровольцев. Мать юноши Му Гуйин, зная о несправедливости и жестокости императорского двора, не хочет более служить ему. Тайцзунь Шэ уговаривает ее дать отпор Тангутскому царству, и

она в конце концов выступает в бой.

В эпоху Северной Сун, когда Китай был под угрозой наступления Тангутского царства, история сконцентрирована на противоречиях, вызванных назначением главнокомандующего и судьбоносным решением, выступать ли в поход. С одной стороны, положительные герои представлены Коу Чжуном и генералами семьи Ян, с другой стороны злодеи и предатели – Ван Цянь, Ван Лунь, между ними происходит противостояние и битва, а положительным исходом становится назначение Му Гуйин главнокомандующей. Вся пьеса прославляет патриотизм семьи Ян и их бескорыстную любовь к родине.

Пьеса состоит из пяти актов, в трёх из которых действует Му Гуйин. Кульминацией является пятый акт. Первый акт – зачин, второй и третий – развитие сюжета, четвертый – поворот сюжета, пятый – завершение. Акты имеют следующие названия: 1. Приветствие родителей; 2. Вступление в столицу; 3. Состязание в военном искусстве; 4. Вступление в должность; 5. Назначение главнокомандующей.

Главный персонаж Му Гуйин перед тем, как быть назначенной командующей, была домохозяйкой. Её манера – женское амплуа со скромной чёрной одеждой (то же, что чжэндань (амплуа главной героини – женщины среднего возраста или молодой, серьёзного характера; обычно положительный персонаж)), но при этом некоторые черты заимствованы из субамплуа военного персонажа амплуа шэнь (молодой герой) – например, шаг буквой «Г» (в китайской драме и ушу). Несмотря на то, что костюм героини простой и скромный, манера и походка не вызывающи, весь её облик и движения свидетельствуют о том, что это женщина, в прошлом повидавшая многое и имеющая опыт военной жизни. После избрания главнокомандующей весь её облик также изменился. Ма Цзинфэн в основном упирает на облик женщины-воина, но, усиливая элемент героизма, он также приуменьшает кокетство и нежность героини, как бы подчеркивая, что она пережила множество невзгод военного времени, которые закалили её, но состарили раньше времени.

Когда её дети решили отправиться в столицу, Му Гуйин, с одной стороны, понимала, что брат и сестра избалованы и хрупки, и с ними может случиться несчастье, а потому не хотела отпускать их, но с другой стороны, не хотела перечить главе семьи. Это не только выражение дочерней почтительности внучатой невестки, но и подлинное уважение к великому человеку. Когда Му Гуйин, проводив всех мужчин, остаётся в доме одна, она с солидным видом встряхивает длинными рукавами, и, насупив брови и заложив руки за спину, делает несколько медленных кругов по сцене, шаг за шагом обдумывая сложившуюся ситуацию. Исполнитель в данной сцене должен передать не только то, что у женщины беспокойно на сердце, но и то, сколько в ней внутренней силы и решимости действовать. Акт «Вступление в должность» – переломный момент для характера Му Гуйин, когда она внутренне собирается, а её мышление делает поворот, и то, как актёр передаст этот поворот – определенная сложность. Ма Цзинфын в данном случае глубоко

продумала сценографию. Вначале она изображает смятение и внутреннюю борьбу, тряся рукавами, затем садится на сцену спиной к зрителям. Вдруг она слышит звук барабанов. Это барабаны войны, и с каждым их ударом ее тело вздрагивает и ритмично сотрясается, кажется, её позвоночник – один сплошной нерв. Этот барабанный бой, который она не слышала двадцать лет – настолько же знаком ей, насколько чужд. Героиня вспоминает давние события войны, то, как она мчалась верхом на коне с оружием в руках. Она оборачивается, принимая картинную позу, и её лицо с насупленными бровями принимает воинственное выражение. Она возбуждённо запекает: «Если наш дедушка преисполнился давнишней смелости, то как и мне не преисполниться ею? Кто станет командиром, если не я? Кто поведёт войско, если не я?». Поворот от нежелания участвовать в войне до решимости бороться произошёл за очень короткое время и был выражен только лишь движениями спины и поворотом, но имеет художественную силу, заставляющую зрителей всей душой поверить в это преображение. Кроме того, сцена характеризуется скрытой символичностью и высокой эстетической ценностью. Когда Му Гуйин принимает печать полководца, она делает два движения: сперва, подрагивая и перебирая пальцами руки, она тепло и сердечно поглаживает печать, затем, высоко подняв правую руку с печатью, застывает в картинной позе. Эти движения показывают, как к ней вернулись ощущения двадцатилетней давности, когда они с боевым символом были неразлучны, и эти чувства заставили её руки дрожать.

Цель драматургии драмы – посредством создания персонажей, предметов и перипетий показать появление, развитие и разрешение какого-либо конфликта. Персонажи решают вопросы, раскрывая цель, которую ставил перед собой автор. Основной конфликт данной пьесы таков: перед лицом иноземных захватчиков требовалось решить, кто возглавит и поведёт за собой армию. С одной стороны выступает Коу Чжунь, требующий задействовать знаменитую семью Ян, с другой стороны – Ван Цянь, желающий продвинуть своего сына Ван Луня, и ради поста главнокомандующего и узурпации власти вступивший в сговор с Тангутским царством. Этот конфликт находит разрешение в третьем акте во время дуэли, когда Ян Вэньгуань ранит и побеждает Ван Луня. Другое разрешение конфликта происходит в четвёртом акте, когда Му Гуйин, ранее не желавшая командовать армией из-за прохладного отношения к ней царского двора двадцать лет назад, когда она была в этой должности, вдохновлена и пристыжена героизмом главы семьи Тайцзуня Шэ, и с радостью принимает печать и вступает в должность, чтобы дать отпор врагу.

Композиция первого акта представлена 9-ю номерами. Большинство номеров – арии и ансамбли-диалоги. Почти все арии первого и последующих актов исполнены в традиционном для хэнаньского баньцзы метре 2/8 и медленном темпе. Исключением является мелодия арии Му Гуйин из четвертого акта лёгкая и свободная, с большим количеством колоратуры. Её особенностями являются яркость и ритм, «мчащийся во весь опор». На первом же слове первого куплета Му Гуйин замирает, переводя дух, как бы

показывая, что не рассчитывала снова стать генералом. Но, когда прерывается слово, дыхание пения не прерывается, что делает арию ещё более чарующей.

В сопровождении пьесы используются такие инструменты как: баньху (музыкальный инструмент типа хуцинь, китайская скрипка (музыкальный инструмент со смычком, пропущенным между двумя его струнами, но с дополнительной декой), эрху (струнный музыкальный инструмент, разновидность фиделя), саньсянь (китайский трёхструнный щипковый музыкальный инструмент), китайская флейта, губной органчик, шэн (язычковый музыкальный инструмент), зурна. Ранее в юйцзюй также использовались эрсянь (двухструнный щипковый инструмент), юэцинь (4-струнный инструмент с круглым или 8-гранным корпусом), пипа (род лютни), кожаная скрипка, тичинь (струнный смычковый музыкальный инструмент) и другие. Характерной особенностью аккомпанемента хэнаньского баньцзы является использование призывков с помощью техник «приклеивания» и «подкладывания» пальца.

В пьесе используются три основных способа компоновки инструментов: а) главные – баньху, эрху, саньсянь, в основном при вокальных ариях и некоторых струнных номерах; б) главные – губной органчик и флейта, в основном используются в «рыбацких песнях», сопровождениях декламации и некоторых театральных эффектах; в) зурна (маленький деревянный рожок) как аккомпанемент подпевок, хорового пения и некоторых танцев. В сценах боев основными аккомпанирующими инструментами являются: баньгу (маленький барабан, отбивающий время), большой и малый гонги, малые тарелки, подвесные тарелки, юньло (стойка с десятью гонгами разного тона), колокольчики, деревянный барабанчик (подчёркивающий ритм). В качестве фоновых и эффектирующих инструментов обычно используется три типа компоновки: а) главная роль большого гонга, аккомпанируют большие тарелки и малый гонг; б) главная роль больших тарелок, аккомпанирует малый гонг; в) только малый гонг отбивает ритм.

Четвертый акт – кульминация пьесы и поворотный момент в характере Му Гуйин. «Принятие печати» – центральная сцена всей драмы. Здесь звучит ария Му Гуйин, в которой описывается, как двадцать лет назад она надрывала голос, призывая людей в бой и дула в рожок, собирая коней. Тревожная картина завываний ветра и армейского марша встаёт перед глазами зрителей. Рукава артистки то безжизненно колышутся, будто на ветру, то вскидываются, то струятся, словом, живут собственной жизнью; манипулируя рукавами актриса создаёт законченный образ. Шестой куплет интересен постоянной вставкой междометий, как в диалекте западной Хэнань, что создаёт отрывистый, «падающий», уникальный ритм, потрясающий, неустойчивый, волнуящий сердце. Когда доходит до восьмого куплета «Му Гуйин двадцать лет не слышала звук боевого барабана», на очередном ударе барабана актриса дважды оборачивается вокруг себя, поводя струящимися рукавами. Этот приём можно назвать уникальным, ведь в коротком грациозном жесте выражен весь внутренний мир героини: сначала встряхивание рукавами, символизирующее её смятение, затем немая дрожь, перерастающая в полное

совпадение ритма тела и барабанов, движение, обозначающее воспоминание двадцатилетней давности и личностное перерождение, поворот к борьбе. Ради блага страны Му Гуйин отринула ненависть к императору, приняла печать и выступила в поход.

В пятом акте основные конфликты разрешены и действие сходит на нет. Но именно в этом акте песенно-изобразительное искусство достигает высшего развития и наиболее полно раскрывается характер Му Гуйин, что позволило этому акту вызвать наиболее сильные чувства у зрителей. Всего в данном акте 34 куплета. Самый первый куплет, вместе с ритмом барабанов, задаёт уверенный ритм, а благодаря быстрому, экономному произношению выдаёт непоколебимую веру Му Гуйин в правоту своего решения. С седьмого куплета темп действия постепенно замедляется вплоть до неистового крещендо в тринадцатом куплете, дающего зрителям небывалую полноту эмоций. К двадцать третьему куплету ритм становится равномерно-быстрым, и затем снова постепенно ускоряется, передавая взволнованное ощущение и подготавливая зрителей к кульминации последней фразы. В тридцать третьем куплете, также использующем напряжённый ритм в размере 2/8 и тональность f-moll, хор медленно и напряжённо выпевает ключевую фразу: «Я Му Гуйин, мне пятьдесят три, и снова я выхожу в поход», что подчёркивает готовность к борьбе и сердечную решимость героини. Соединяя черты амплуа дань, женщины-воина и юноши-воина в одном персонаже, удалось добиться законченного и сложного образа героини – храброй женщины-воина [3, с. 27–34].

---

1. Лю, Яньцзюнь. История китайского музыкального театра сицуй в иллюстрациях / Яньцзюнь Лю. – Ханчжоу: Чжэцзян цзяюй чубаньшэ. – 2-е изд. – 2001.

2. Местные оперные жанры // Общие знания по культуре Китая. – 2010. – Июнь.

3. Цзян, Цзинь. Китайская театральная музыка / Цзинь Цзянь. – Пекин: Жэньминь иньюэ чубаньшэ. – 2-е изд. – 2001.