

КИТАЙСКИЙ ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ (влияние фольклорных образов и ладов народной музыки)

Китайский детский мюзикл – популярнейший жанр современного музыкального театра, сочетающий в себе выразительные средства музыкального, драматического, хореографического, оперного искусств. Для него характерны острая драматическая коллизия, большая динамичность в развитии действия, разнообразие музыкальных песенных форм. Особенностью многих мюзиклов стало решение серьезных драматургических задач несложными для восприятия художественными средствами. Детский мюзикл восходит к опере и театральным развлекательным представлениям: ревю, шоу, мюзик-холлу, экстраваганца. Заимствовав от них многие элементы, мюзикл выработал свой язык, свою структуру. Подобно оперетте, этот жанр обращается к современной бытовой и эстрадной музыке, но его музыкальные формы проще, компактнее. В отличие же от оперетты он имеет сквозную пластическую и хореографическую драматургию, включающую вокально-хореографические ансамбли. Хореография и пластика стали важнейшими элементами в системе выразительных средств мюзикла наряду с пением [1, с. 228].

В детском мюзикле огромное значение имеет музыкальная драматургия, т.е. система музыкальных выразительных средств и приемов воплощения драматического действия. В основе музыкальной драматургии лежат общие законы драмы как одного из видов искусства: наличие ярко выраженного центрального конфликта, определенная последовательность этапов развития драматического замысла и др. Музыка здесь – главное обобщающее средство, носитель сквозного действия, посредством которого все элементы драмы связываются воедино, выражается главная идея произведения, решаются сценические конфликты и характеры действующих лиц. Различные типы музыкальной драматургии (номерной, сквозной, монтажной, смешанные формы музыкального развития, объединяющие эти типы) в сочетании и чередовании с элементами литературной драмы определяют ряд особенностей композиции мюзикла. Большую роль в театрализованных постановках играют музыка и драма. Они помогают полнее раскрыть образы персонажей, придают особую выразительность их действиям. Средства музыкальной выразительности, слово музыкальной речи способны передать тончайшие нюансы чувств и настроений героев, которые невозможно выразить литературным языком или языком пластики.

Китайский детский мюзикл представляет собой синтез музыки, песни, танца и диалога с драмой. Юмор пьесы, ирония, грусть, радость, гнев и другие эмоции глубоко воздействуют на зрителя. Зритель знает сюжет пьесы, а через игру актеров и музыку он постигает глубинный смысл произведения. Детский мюзикл полон юмора, веселья и комичности. Его музыка понятна маленьким зрителям и несет в себе эстетическую ценность, поэтому дети легко воспринимают этот музыкальный жанр. Ли Цзиньхуи создал 24 детских мюзиклов, среди которых наиболее выдающиеся «Счастливая весна», «Экскурсия семи сестер в парк», «Лунная ночь», «Сказочные сестры», «Маленький художник», «Ягненок охраняет мать», «Кто поиграет со мной?», «Музыка в воздухе», «Тигр стучится в дверь», «Потому что вы», «Звук колокола» и др. Эти произведения дети часто исполняют на сцене, представляя одновременно, изучая музыку для детей, постигая культуру игры, обучаясь танцу и выражая детский характер пьес [2, с 24].

В большинстве детских мюзиклов Ли Цзиньхуи применяет антропоморфный подход. Действующими лицами его мюзиклов становятся кошки, собаки, свиньи, куры, кролики, козы, тигры и другие животные, наделенные человеческими качествами, и даже такие персонажи опер, как цветы и деревья, луна, солнце, ветер, дождь и молния являются персонифицированными. Такой подход является наиболее приемлемым для детей, потому что в их глазах все окружающие предметы – живые. Как и у людей, у этих одушевленных предметов появляются дети, они могут быть и в гневе, и в печали, и в радости, ощущают холод и тепло, могут быть сытыми и голодными. Эта форма художественного выражения является наиболее притягательной для растущих детей, соответствует их психологическим особенностям и отвечает их потребностям, дает полную свободу фантазии детей, помогает детям развивать наблюдательные качества, лучше понять окружающий их мир. Например, в детском мюзикле «Лунная ночь» есть песня «Помани луне рукой», в которой звучат такие слова: «Свекровь-луна, свекровь-луна, белолицая, показалась на небе и улыбается мне». «Лунная ночь» написана на основе народных мелодий. Все эти мюзиклы исполняются детьми на сцене.

Примером такого мюзикла может служить детский мюзикл «Маленькая овечка спасает маму» (музыка и слова Ли Цзиньхуи, 1924 г.). Она состоит из шести частей. Премьера состоялась в институте танцев в Шанхае. В опере рассказывается о том, мать-овца с тремя ягнятами увидели в степи волка. Один из ягнят, проявив смекалку, приводит помощь и тем самым спасает маму и братьев от опасности. Смысл оперы направлен на обучение детей остроумию, «чтобы победить врага». Помимо сольного пения Ли Цзиньхуи вводит в мюзикл и хоровые номера, что развивает в маленьких исполнителях чувство ансамбля. Первыми исполнителями оперы были Мао Юй (14 лет, роль овцы-матери), Ся Вэйбо (5 лет, роль первого ягненка), шестилетний Го лян (второй ягненок), Сун тун (4 года, третий ягненок), семилетний Ма Хунвэй (роль волка), 1924 года состоялась премьера мюзикла в детском Художественном театре Шанхая. Костюмы животных – овец и волка - были созданы специально для юных исполнителей. Опера «Маленькая овечка спасает маму» явилась первой оперой XX века, основанной на традициях «Школьных песен». К примеру, в арии Волка из пятой части оперы (второе действие), ясно слышны интонации песни Ли Цзиньхуи «В полях» [3, с.179].

Изменен мелодический рисунок лишь в тех местах, где оригинальная секундовая интонация меняется на квартовые ходы, характеризуя собой уже совсем иной образ – образ сказочного волка. Особый колорит опере придают так же хоры и танцы Овечек, так же основанные на знакомых с детства школьных праздничных коллективных танцах.

В 1965 году, Ань Э создала мюзикл «Морской каменный цветок» также основан на древнекитайских преданиях. В сюжете остроумно и ярко переплетены сказания о мифических каменных цветах, растущих на морском дне в сказочном городе Синописе, символизирующие красоту и счастье, и о борьбе за них демонов, желающих уничтожить цветы, и жителей подводного мира – персонажей из басен, которые ближе всего по внешнему виду к европейским русалкам. Специально для певцов, исполняющих роли морских жителей, были созданы причудливые костюмы, по форме напоминающие рыб и лягушек. Сюжет оперы не только героичен, но и несет в себе глубокую философскую мысль о том, что все в мире взаимосвязано: исчезновение либо гибель одного элемента мира (каменные цветы на дне моря, в «подводном» мире) непременно ведет к изменению самого мира (исчезновение радости и красоты в «наземном» мире, «на суше»). На премьере выступили юные актеры Фэн Линь (13 лет) в роли садовника, семилетняя Фу Янмин (девочка-луна), девятилетний Лю Уцин (красный мальчик), восьмилетняя Ду Сивэнь в роли морской девочки, 1965 года состоялась премьера мюзикла в детском музыкальном театре Пекина. Мелодии песен мюзикла являют собой яркий пример синтеза культур: западной и исконно-китайской. Особенно колоритно звучит знаменитая ария Садовника «И на земле вырастут камни»: построенная на пентатонике незамысловатая мелодия опирается на полное красок и мерцания мажоро-минора гармоническое заполнение. Западное влияние также ощущается и в танцах, основанных на движениях современной американской хореографии.

В мифологическом мюзикле «Мальчик, сеящий цветы» (музыка и слова, Ань Э) продолжается героико-философская линия «Морского каменного цветка». Сюжетом мюзикла послужила японская легенда о мальчике, вступившем в борьбу с морским Королем-Драконом, укравшим вишни, выращенные мальчиком на земле, которые считались людьми священными, и желавшим поработить самого мальчика, сделав его «морским садовником». Главные роли в опере исполнили Шэнь Инань (15 лет, роль Мальчика, сеящего цветы), Гун Ли Цюнь (13 лет, морская царевна), шестнадцатилетний Ши Цзюнь (Король-Дракон), Ся Кэцян (12 лет, роль служанки царевны Чжан). Костюмом мальчика на сцене являлась простая рабочая роба, морская царевна, помогавшая мальчику по сюжету, пела в длинном платье, созданном на подобии бегущих струй воды. Особой яркостью и оригинальностью отличался костюм Короля-Дракона, сделанный на подобии изображений этого мифического существа на древних японских гравюрах. В опере «Мальчик, сеящий цветы» автором снова подчеркивается борьба добра (мальчик, сеящий цветы, морская царевна, помогающая мальчику) и зла (Король-Дракон) за красоту (вишня - японская сакура -, традиционно символизирующая прекрасное). 5 июня 1981 года состоялась премьера мюзикла в детском Художественном театре Шанхая. В данном мюзикле автор обращается уже не к западным достижениям, но к культуре Японии. Особенно ярко это проявляется в мелодиях, характеризующих Короля-Дракона: Ань Э обращается к ладам музыки гангаку, в том числе и имитируя в музыкальном сопровождении игру традиционных китайских инструментов, таких, к примеру, как кото. Даже в хореографии, к примеру, в танце морской царевны из последнего акта, использованы элементы китайского народного танца [4, с. 135].

Детская опера и мюзикл стали важной вехой в становлении и развитии детской музыкальной культуры XX века. Именно юные певцы сыграли главные роли в большинстве детских мюзиклов. Яркие запоминающиеся мелодии, захватывающие сюжеты, танцы – все это стало залогом популярности детских спектаклей, не исчезающего и по сей день интереса к ним юных зрителей.

Список литературы:

1. Гао, Тянь Кан. Музыкальный словарь / Гао Тянь Кан. – Ланьчжоу : Ганьсу : Нар. изд-во, 1981. – 688 с.
2. Чжао, Фэн. Дети хорошо поют / Чжао Фэн // Журнал детской музыки. – Пекин, 2012. – Вып. 1. – С. 29.
3. Цзинь, Вэнь Да. Музыка Древнего Китая / Цзинь Вэнь Да. – Пекин : Нар. музык. изд-во, 1994. – 217с.
4. Лян, Мао Чунь. 100 лет китайской музыки / Лян Мао Чунь. – Пекин : Китайское эконом. изд-во, 2001. – 254 с.