

ТРАДИЦИОННЫЙ ТЕАТР КИТАЯ: ИСТОРИЯ, ОБРАЗЫ, СИМВОЛЫ

Ся Голян

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

Традиционный китайский театр – это синкретическое искусство, в котором драматические произведения воплощаются средствами музыки, пения, танца, речи, циркового искусства, акробатики и пантомимы, а также элементами боевых искусств.

Традиционный театр Китая начал формироваться в глубокой древности из трех источников: в первую очередь из мистерий-карнавалов, включавших в шествия ряженных, одетых в звериные шкуры и маски, во-вторых, мистерий-инсценировок, воспроизводящих эпизоды из жизни божеств, в-третьих – из дворцовых праздников.

Начало становления традиции светского театра приходится на эпоху Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н.э.). Песенно-танцевальные представления при дворе «северных» (вэйских) правителей эпохи Шести династий осуществлялись уже силами профессиональных актеров и включали комические сценки.

В эпоху Тан уличные театрализованные представления стали неотъемлемой частью городской культуры. Наряду с песенно-танцевальными представлениями в этот период стали организовываться песенно-игровые, диалогические сценки, синтетические представления, включавшие в себя музицирование, танец, диалог и сценическую игру, а также кукольный театр. В это же время появились первые преддраматических произведений. К преддраматическим произведениям можно отнести танские и сунские «Большие арии» (дацюй). «Большие арии» состояли из трех частей. В первой из них главенствовал музыкальный элемент, во второй – сценическое действие, состоявшее из множества сценок-эпизодов, а в третьей части выступали танцоры.

Появление в Китае собственно драмы и театрального искусства произошло в юаньскую эпоху (1280–1367 гг.). Эпицентром театральной жизни страны в данный период стал район Пекина, где сложилась «северная драма» – цзацзюй. На Юге Китая в районе г. Ханчжоу существовала самостоятельная театральная традиция – «южная драма». Оба драматических направления представляли собой зрелую театральную форму с соединением прежде относительно самостоятельных музыкально-танцевальных элементов и разрозненных сценок в целостное сценическое действие, имевшее сквозную драматургическую линию.

В период Минской династии (1368–1644 гг.) стали формироваться иянский и куньшайский театры, которые определили развитие народного и аристократического театров в средневековую эпоху. Иянский театр обращался к сюжетам из жизни простого народа и широко использовал народные песни и музыку. Так же в представление вставлялись фрагменты

текста на простом разговорном языке, что делало его понятным простому зрителю.

Куньшанский театр был ориентирован на вкусы богатых аристократов и учёную публику, для удовлетворения их запросов сформировалась вокальная школа с виртуозной техникой исполнения и сложились куньшанские мелодии со сложными пассажами и модуляциями, частыми резкими сменами темпов.

Оформившись в основных чертах, китайский традиционный театр в Цинскую эпоху (1644–1911 гг.) получает свое дальнейшее развитие. В этот период сложился четкий по построению спектакль, в котором аристократические мелодии и арии куньшанского театра органично соединились с народными песнями и мелодиями. Сформировался театр пекинской музыкальной драмы, который стал образцом классического национального театра.

В китайском традиционном театре сформировались определенные актерские амплуа: положительные мужские роли, подразделяются на вэнь – гражданские и у – военные; по возрасту – лаошэн – старики и сяошэн – молодые; дань – женские роли, подразделяются на лаодань – пожилые женщины, чжэндань – молодые добродетельные женщины, хуадань – служанки, даомадань – воинственные женщины, удань – военные героини; дахуалянь – мужские персонажи (чаще военные), объединяющие характерные роли, положительные и отрицательные; чоу – шуты, комические роли; мо – второстепенные роли [1, с. 9]. Все роли в представлениях исполнялись только мужчинами. Каждому амплуа присущ свой, специальный грим, голос, мимика, походка, приемы, разработанные до мельчайших подробностей в плане условной театральной интерпретации.

Китайский театр символичен, что характерно для всей восточной культуры. Представления китайского театра, как правило, не имеют сложного реквизита и декораций, сюжет – хорошо известен зрителю (заимствован из исторических хроник или народных сказаний), поэтому основная нагрузка приходится на актера, его мастерство. В китайском театре сформировалась сложная система актерской игры и выработались своеобразные приемы выразительности.

Особое значение придаётся актёрскому жесту, который не только выражает действие, но и даёт его психологическую мотивировку, помогает раскрыть характеристику самого персонажа. Условный жест китайского актёра служит не только дополнением речи героя, но и тесно взаимосвязан с его мыслями. Разнообразное значение театральных жестов позволяет разыгрывать пантомимы, способные рассказать зрителю порой больше, чем слова. Пользуясь символическим языком жестов, движений и интонаций, актеры практически при полном отсутствии декораций мог разыграть на сцене бурные народные восстания, ожесточенную баталию или изнурительный путь каравана.

Большое значение в китайском театре придавалось символической, которая присутствовала не только в условном жесте, но и в костюме, и в гриме. Так,

«для того чтобы показать, что действующее лицо астроном, ему на лбу рисуют знак «тайцзи» (круг с изображением двух начал Вселенной – ян и инь); черное лицо сановника означает честность и неподкупность, синее лицо или фазанье перо в головном уборе указывают на иноземное происхождение» [2, с. 6]. Особое место в театральном представлении занимала символика цвета и орнамента. Каждый цвет говорит посвященному зрителю о характере актера, его склонностях и настроении. Например, красный цвет означает доброту и отвагу, черный – честность, а белый – подлость. В традиционном китайском костюме «красный цвет означает радость или свадебный наряд, белый – траур, черный – честный образ жизни, желтый – принадлежность к императорской фамилии, голубой – честность и простоту и т.д. Сочетание нескольких цветов призвано выражать определенные комбинации душевных качеств и настроений героев» [2, с. 6].

Основой актёрского мастерства в китайском театре является пение. Оно играет главную роль в передаче мыслей и чувств персонажей. Поют артисты с особой интонацией, часто фальцетом. Музыкальное оформление пьесы, в соответствии с китайской гаммой в пять тонов, чрезвычайно характерно. Язык китайского театра – это сочетание стихов и прозы, литературного и разговорного стилей, причем за каждым компонентом закреплена определенная функция. Содержание пьес составляют, как правило, темы и сюжеты, заимствованные из легенд и исторических хроник. Декорации, за исключением задника, отсутствуют, реквизит минимальный. Основную нагрузку спектакля несет на себе актер, его исполнение и трактовка роли.

Для китайского театра характерно тесное сочетание изобразительного, музыкального, танцевального и циркового искусства. «Изобразительное искусство находит свое выражение и в традиционном сочетании красок, и в традиционных картинных позах актеров, и в подчеркнутом изяществе движений и жестов актеров, словно сошедших с полотен картин в стиле гохуа. Влияние циркового искусства очевидно в батальных сценах, в значительной мере построенных на акробатике и жонглировании. Своеобразна роль музыки в спектакле. Она равноправна с остальными компонентами спектакля, не господствует над остальными, но при этом выполняет функцию дирижера и ведущего, солиста и аккомпаниатора» [2, с. 5].

Классический китайский театр отражает национальные черты народа и отличается высокой и разнообразной техникой сценического мастерства, широчайшим ассортиментом приемов, разнообразной гаммой условных жанров.

1. Мэй Лань-фан и китайский театр. К гастролям в СССР: Сб. ст. – М.-Л.: Изд-е Всесоюзного общества культурной связи за границей, 1935. – 36 с.

2. Гайда, И. Театр китайского народа / И.Гайда. – М. : Литература и искусство, 1939. – 30 с.