

*Ван Пэйи, аспирант.
Научный руководитель – Н. И. Дожина,
кандидат искусствоведения, доцент*

ШАОСИНСКАЯ ОПЕРА – СОКРОВИЩЕ КИТАЙСКОГО НАРОДНОГО ТЕАТРА

Китайский музыкальный театр, представленный жанром оперы, прошел долгий путь становления и развития, впитав и преломив множество местных культурных традиций и языковых диалектов. Огромное число так называемых «местных опер» появлялось в течение длительного исторического периода в разных частях и уголках Китая, представляя различные сферы народного творчества и соединяя в жанре оперы музыку, танец, пантомиму, боевые, акробатические и другие виды искусства.

Зарождение местных, или региональных, видов китайской оперы как «продукта народной культуры» началось в эпоху Цин (1644–1911). На рубеже XVIII–XIX вв. под воздействием местных диалектов и народных напевов большинство из них уже получило широкое распространение [1, с. 48]. Оперы ставили и на сельских, и на городских сценах на открытом воздухе – площадях, рынках. Оперы взаимно влияли и обогащали стиль друг друга. Сегодня их насчитывается в стране около 300. Наиболее популярными стали пекинская, пинцью (хэбэйская), юйцью (хэнаньская), куньцью (куньшаньская), ханьцзюй (хубэйская) и юэцью (шаосинская) оперы.

Шаосинская опера представляет собой новое направление среди китайских местных опер. Она уходит корнями в местные музыкально-сценические постановки провинции Чжэцзян Восточного Китая, в представлениях которых использовался музыкальный инструмент трещотка в качестве сопровождения. Поскольку в древности провинция Чжэцзян принадлежала царству Юэ, другое название шаосинской оперы – юэйская опера.

История шаосинской оперы насчитывает более 100 лет и берет свое начало в особом виде драматических представлений, которые ставили в полях под открытым небом. С течением времени этот вид драмы стал прокладывать себе путь «с полей на сцену». Количество актеров, задействованных в постановках, также увеличилось от нескольких человек до больших театральных трупп, где наряду с актерами принимали участие и музыканты.

Первоначально в опере были задействованы актеры только мужского пола, в 1923 г. началась подготовка женщин. В 1928 г. труппа шаосинской оперы, состоявшая всего лишь из нескольких женщин-актрис, впервые выступила в Шанхае [2, с. 403]. Через несколько лет женщины-актрисы, исполнявшие мужские роли, стали отличительной особенностью этого местного вида оперы, и с того времени юэйская опера получила известность по всему Китаю. Начиная с династии Цин актрисам-женщинам было строжайше запрещено выступать на одной сцене с актерами-мужчинами. Это также было недопустимо и в пекинской опере вплоть до 1930 г. Только в 1949 г. официально сняли запрет на совместное участие в постановках актеров мужского и женского пола.

В 1916 г. шаосинская опера начала набирать популярность после того, как одна из ее постановок впервые была представлена на суд широкой аудитории в Шанхае. В состав оркестра входили струнные

и некоторые другие инструменты, хотя главным по-прежнему оставалось вокальное начало, в основе которого лежали народные местные напевы. Постановка пользовалась огромным успехом у публики. С этого момента опера была названа «шаосинской гражданской драмой», а в 1938 г. получила официальное название «шаосинская опера» [3, с. 243].

В процессе развития шаосинская опера непрерывно совершенствовалась, и в итоге был выработан особый исполнительский стиль, отличающийся особым лиризмом и благозвучностью мелодий, развивающихся на основе напева в стиле баньцян. Мелодии приятны на слух, пение в них играет доминирующую роль. Еще одной отличительной особенностью шаосинской оперы является использование разговорного китайского языка.

Шаосинская опера, сложившаяся относительно поздно, впитала многие элементы других местных оперных театров. В целом постановки характеризуются живостью игры и отражают местный колорит.

Актерская игра в данном виде оперы сначала была простой, позднее появились элементы пантомимы из других видов театра. В 1942 г. по инициативе Юань Сюэфэнь и других актеров, с одной стороны, была позаимствована манера игры из драматических спектаклей и фильмов, чтобы тщательно и точно изображать характер и чувства персонажей, а с другой – элементы танцев и форма исполнения куньцунь и пекинской оперы, чтобы телодвижения стали более пластичными. В результате шаосинская опера обрела собственные художественные особенности, свободный и реалистический стиль.

Декорации являются важной частью шаосинской оперы. С 30-х гг. XX в. в постановках используются стереодекорации с китайской живописью, разноцветные лампы, разные звуковые эффекты. А

красочный макияж и сценические костюмы, разработанные отдельно для каждого персонажа, выглядят изящно и красиво.

Текст поется на местном диалекте, что не всегда может быть понятно людям из других регионов Китая. Вплоть до сегодняшнего времени шаосинская опера считается лишь местным видом оперы. Тем не менее она очень популярна в сельской местности, особенно на таких китайских фестивалях, как праздник весны. Представления под открытым небом всегда собирают сотни и тысячи зрителей, которые, сидя или стоя, смотрят выступления и слушают актеров.

По мере развития шаосинской оперы темы реальности и повседневности жизни упрочили свое место в постановочном репертуаре. Среди самых знаменитых опер – «Лян Шаньбо и Чжу Интай», «Сон в красном тереме», «Сестрица Сянлинь», «Западный флигель», «Любовь к фее карпа», «Испытание мужа», «Спасение мужа», «Лю И послал письмо», «Нефритовая головная шпилька», «Посещение принцессы три раза», «Наказание принцессы», «Юй Танчунь», «Пипа», «Павлины летят на юго-восток» [4, с. 300].

В течение ста лет шаосинская опера развивалась, совершенствовалась и стала сокровищем китайского народного театра. После освобождения Китая она быстро распространилась в восточной, юго-западной, северной, северо-западной, средне-южной и северо-восточной частях страны. С появлением телевидения и кино количество шаосинских оперных спектаклей начинает постепенно уменьшаться, уступая место иным формам досуга людей в провинции Чжэцзян и других соседних провинциях и городах.

1. *Чжэн, Лэй.* Традиционная китайская опера куньцзюй / Лэй Чжэн ; пер. на рус. А. В. Борсука ; Мин-во культуры Китайской Народной Республики (MEET A CULTURAL CHINA SERIES). – М. : Китайская компания аудио-, видео- и телепродукции, 2006.

2. *Чжоу, Дафэн.* Музыкальная характеристика шаосинской оперы / Дафэн Чжоу / Исследование оперной музыки. – Пекин, 1995.

3. *Гао, Илун.* Историческое происхождение шаосинской оперы / Илун Гао – Шанхай, 1991.

4. *Чжоу, Дафэн.* Мелодии шаосинской оперы / Дафэн Чжоу. – Ханчжоу, 1981.