

*Лю Ян, аспирант.
Научный руководитель – В. И. Прокопцов,
кандидат искусствоведения, доцент*

СМЫСЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТА В МАСКЕ АКТЕРА ПЕКИНСКОЙ ОПЕРЫ

Грим и маска являются неотъемлемой составляющей китайской традиционной оперы и драмы, они обладают своей символикой, одновременно представляя собой одну из форм китайского искусства. В Пекинской опере они являются одним из основных средств создания образов героев. При этом многие исследователи считают, что грим постепенно развился непосредственно из традиционных масок: в книге «Китайские маски», описывая маски Нового времени, Янь Шишань предлагает рассматривать актерский грим как «полосы на лице» – «замещенное лицо» – «рисунок на лице» (т. е. «полосы на лице» – маска – грим)» [1, с. 47], что позволяет получить достаточно четкое представление о связи грима и маски.

Виды грима в Пекинской опере многочисленны и разнообразны, они позволяют достоверно и точно передать специфику характера того или иного персонажа. По гриму зритель различает тип героя, его моральные качества, возраст и прочие характеристики. При этом своими корнями грим уходит в повседневную жизнь, обобщает ее естественные закономерности. Он отличается искусной структурой, яркостью цветов, выразительностью штрихов и определенной схематичностью. Исследование культуры грима в Пекинской опере, определение смысловых компонентов грима и изучение законов использования его цветовой гаммы очень важны для раскрытия особенностей китайской народной культуры.

1. Формы расцветки грима Пекинской оперы. Формы расцветки грима Пекинской оперы изначально определялись тем особым значением, которое актеры придавали искусству нанесения грима. В плане цвета оно вобрало в себя яркость и разнообразие, свойственные традиционному изобразительному искусству Китая. Через цвет актеры передавали характеры изображаемых героев, одновременно воплощая на сцене традиционные эстетические концепции китайской культуры и отвечая вкусам массового зрителя. Основа цветовых форм грима в Пекинской опере представлена, во-первых, ассоциациями с именем и особенностями характера героя или, во-вторых, преднамеренным искажением образа.

Грим – это особое искусство, передающее образы с помощью символических средств, орнамента, имеющее выраженную эстетическую ценность. Расцветка в гриме основана на ярких базовых оттенках, при этом одновременно используется не менее трех цветов, каждый из которых имеет собственное смысловое значение. Четыре наиболее обобщенные формы грима – грим для амплуа «шэн», «дань», «цзинь» и «чоу». «Дань» – это женские персонажи, остальные три – мужские. При этом в гриме художники-визажисты используют красный, синий, белый, черный, золотой, фиолетовый, серебряный и другие цвета, гиперболизируя и подчеркивая образы. Для грима характерны передача формы, духа и смысла, оценок и аллегорий, четкое деление персонажей на положительных и отрицательных, акцент на преданности, коварстве, доброте, озлобленности героя и т. п.

2. Значение культуры использования цвета в гриме в традиционной китайской опере. Цвет играет важнейшую роль в зрительском восприятии, он позволяет выражать самые различные человеческие эмоции. В визуализированных видах искусства

оттенки цвета могут вызывать у зрителя радость, печаль, раздражение и т. д. В целом различные вызываемые у зрителя эмоциональные эффекты связаны с оптическими характеристиками и интенсивностью цвета.

Использование грима в Пекинской опере тесно связано с традиционной китайской культурой, с жизненным укладом нации. Каждый принцип здесь несет определенную символическую нагрузку. Весь набор правил сложился под влиянием многовекового опыта работы с цветом, его осмысления, обобщения вызываемых им эмоций. Грим каждого отдельного персонажа связан с трудом целого ряда художников, осознанием ими различных аспектов визуального искусства. Кроме основного цвета, в гриме выделяют также второстепенный, вспомогательный, разделительный цвета. Основной цвет обычно накладывается на щеки и передает характер персонажа. Однако в некоторых сложных видах грима основной цвет не выделяется, поэтому в таких случаях не применяются простые схемы наложения грима, не подчеркиваются аллегории отдельных цветов: общий смысл вкладывается во все использованные цвета и в цельный рисунок линий. Хотя для грима и характерно выделение основного, второстепенного, вспомогательного, разделительного цветов и цвета-основы, однако вне зависимости от количества использованных цветов и оттенков или от сложности линий именно основной цвет передает характер, моральные качества персонажа. Так, «красный цвет передает преданность и мужество, желтый – свирепость и жестокость, синий – отвагу, черный – мудрость, белый – коварство и скрытность, золотой и серебряный цвета символизируют таинственность героя и т. д.» [2, с. 52].

В процессе развития и передачи из поколения в поколение грим эволюционировал от использования нескольких простых цветов до

комбинаций различных оттенков с их взаимной ритмичностью, став отдельным направлением искусства. Эстетика сочетания цветов, как правило, проявляется в следующем: 1) при выборе цвета в качестве базового используются красный, черный или белый цвета, все остальные играют в гриме вспомогательную роль; 2) большое внимание уделяется яркости грима – черный, медный, бордовый, серый и т. п. отличаются низкой степенью яркости; оранжевый, изумрудный, белый и другие достаточно ярки, значительно оттеняют рисунок; 3) в гриме Пекинской оперы также высока степень чистоты цветов, их взаимные сочетания могут быть яркими, бросающимися в глаза, или умеренными, что крайне важно для создания требуемых сценических эффектов, ясного восприятия зрителем того или иного образа; 4) крайне важно и наложение грима – ярко выраженного или незначительного, его распределение на лице: здесь важную роль играют сочетания цветов и линий, составляющих целостный и эстетически верный образ; 5) в сочетании цветов грима также велико значение единства цветов, баланса и ритмичности их распределения, пропорционального использования и гармоничности. Все это позволяет лучше донести до зрителя требуемый визуальный образ.

Таким образом, в гриме Пекинской оперы воплощены особенности народной китайской культуры. Сама традиционная опера также определила стили и эстетику использования грима. Грим выражает характер персонажа, несет обязательную эстетическую нагрузку цвета и формы. Пекинская опера складывалась постепенно из реалий обыденной жизни и народных сказаний, и образы ее реальных или вымышленных героев становятся доступны зрителю визуально с помощью языка грима. Грим в Пекинской опере позволяет почувствовать народные традиции Китая, отражает жизненный уклад, эмоции и традиции, культуру простого народа. В

представленном в данной работе исследовании культуры цвета в гриме Пекинской оперы рассматриваются принципы использования грима, его эстетическое содержание. Анализ цвета в гриме позволяет выявить силу воздействия грима на чувства зрителя. Сложившееся под влиянием многовековой и богатой народной китайской культуры традиционное искусство использования грима в Пекинской опере, сочетаясь с современными концепциями визуального искусства, имеет прекрасную возможность дальнейшего совершенствования и развития.

-
1. *Гай, Шанлин*. Китайская маска / Шанлин Гай. – Пекин : Изд-во Пекинской библиотеки, 1999. – 205 с. (на китайском языке).
 2. *Шэн, Гунчан*. Маска Пекинской оперы / Гунчан Шэн. – Пекин : Изд-во Мировой библиотеки, 2002. – 264 с. (на китайском языке).