

5. Маленка, Л.І. Беларускі народны касцюм / Л.І. Маленка. – Мінск : Ураджай, 2001. – 123 с.
6. Пісцун, Ю. А. Праектаванне касцюма для фальклорных і выканальцкіх мастацкіх калектываў Беларусі / Ю.А. Пісцун – Мінск : Выдавецтва БДАМ, 2004. – 48 с.

Сунь Цзюань

НАРОДНАЯ ПЕКИНСКАЯ ОПЕРА: ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИСТОКИ, ОСОБЕННОСТИ БЫТОВАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ НА СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ СЦЕНЕ КИТАЯ

Пекинская опера (цзинцзюй) – одна из разновидностей китайского традиционного театра. Ее история насчитывает более 200 лет. Унаследовав лучшие традиции местных оперных жанров, Пекинская опера создала свою оригинальную художественную форму и стала самой представительной и самой влиятельной оперой Китая.

Пекинская опера – это слияние всех жанров театрального искусства: собственно оперы, балета, пантомимы, трагедии и комедии. За счет богатства репертуара, хрестоматийности сюжетов, мастерства актеров и сценических эффектов она нашла ключик к сердцу зрителей. Кроме того, театр оперы – не только место для размещения зрителей, но и чайная; во время представления можно наслаждаться ароматным зеленым чаем с засахаренными фруктами. Пекинская опера появилась в Китае сравнительно недавно – в 1790 г., когда Пекин был столицей цинской династии. Четыре провинциальные театральные труппы собрались в столице, чтобы дать первое представление для императорского двора. В течение двадцати последующих лет сложились основные черты пекинской оперы, с тех пор она не претерпела никаких существенных изменений ни в отношении формы, ни в отношении сюжетов и тем для постановок. И сегодня она славится своими отточенными приемами вокала, танца и воинского искусства. Современные зрители наблюдают практически то же самое, что видели китайские почитатели театра в прошлом веке. И, что удивительно, это только добавляет Пекинской опере популярности. В КНР даже существует специальный телевизионный канал, который круглосуточно без перерыва ведет трансляции этого необычного, если не сказать странноватого, на взгляд европейца, действия.

В спектаклях Пекинской оперы используется творчество драматургов династий Юань и Мин (1279–1644) и элементы циркового искусства. Представление обусловлено нормами китайского традиционного театра, основными особенностями которого являются свобода и расслабление.

Вокальную часть оперы составляют речь и пение. Речь делится на юньбай (речитатив) и цзин-бай (пекинскую разговорную речь). Речитатив используется серьезными персонажами, разговорная речь – молодыми героинями и комиками. В основе пения два основных фольклорных мотива: эрхуан (заимствованный из народных мелодий провинций Аньхой и Хубэй) и сипи (из мелодий провинции Шэньси). Пекинская Опера стала богатым собранием певческого мастерства. Необычное использование голоса, тембра, дыхания способствуют достижению сценического эффекта. От певца требуется абсолютное соблюдение канонов китайского традиционного исполнительского искусства.

Декламирование в опере – это монолог и диалог. Театральные пословицы гласят: «пой для вассала декламируй для господина» или «пой хорошо, говори великолепно». Эти пословицы подчеркивают значимость слова. Театральная культура развивалась, основываясь на совокупности требований высокого сценического искусства, и обрела яркие, чисто китайские особенности. Это необычный стиль и три вида декламирования – монологи на древнем и современном языках и рифмованные диалоги.

Танцы и танцевальные движения используются для передачи настроения и создания целостной картины происходящего. На протяжении всей истории развития театра инсценировались народные танцы (как народный танец Янгэ северной провинции Китая), а во времена династии Мин (1368–1644) нередко на основе мотивов народных танцев даже создавались и разыгрывались маленькие спектакли-новеллы.

Мастерство танца тоже можно разделить на два вида.

1. Первый – это песня и танец. Артисты, одновременно танцуя и исполняя песню, воссоздают перед зрителем условные картины и декорации (в Пекинской опере декораций нет). Например, если в сцене описывается ночной лес, занесенный снегом, и путник, ищущий приют, то артист в арии и, одновременно, соответствующим танцем «рисует» этот пейзаж и состояние персонажа.

2. Второй вид – это просто танец. Артисты используют только танцевальные движения для передачи настроения и создания целостной картины происходящего.

Во время представления используется жестикуляция как элемент акробатики. В опере есть такие персонажи, которых можно представить, только применяя акробатику. Это так называемые ампула «военного героя», «военной героини» и «женщины-воительницы». Все сцены жестокой войны в спектаклях составлены из акробатических трюков, есть даже специальные «военные пьесы». Искусством жестикуляции должен обладать каждый персонаж и, соответственно, актер. Это так называемые «четыре умения», или «четыре вида мастерства». В каждой части представления артист

применяет также и особые способы игры: «игру руками», «игру глазами», «игру телом» и «шаги». На этих восьми книгах – «четырёх способах игры» и «четырёх видах мастерства» – стоит Пекинская опера. Хотя это, конечно, не все. Ведь фундамент пирамиды ее искусства заложен глубоко в народной культуре Китая.

Спектакль Пекинской оперы сопровождается пением, декламированием и жестикულიацией, они являются основными в искусстве мастера, красной нитью проходят от начала до конца представления.

Актерское мастерство также имеет различные виды:

- 1) «высокое мастерство» для демонстрации сильных, волевых характеров;
- 2) «приближенное к жизни» – для показа слабых, несовершенных (характеров);
- 3) мастерство «рифмованного стиля» – исполнение относительно строгих движений в сочетании с ритмичной музыкой. В «рифмованном стиле» наиболее важным элементом является танец;
- 4) и мастерство «прозаического стиля» – исполнение свободных движений под «расхлябанную» музыку.

Оркестр оперы состоит из народных инструментов. Главными ударными инструментами являются гонги и барабаны. Используются и трещотки, сделанные из твердой древесины или бамбука. Основной струнный инструмент – цзинху (пекинская скрипка), ей подыгрывает эрху (вторая скрипка). Щипковые инструменты – юэцин (мандолина в форме луны), пипа (четырёхструнная лютя) и сяньцзы (трехструнная лютя). Используются также труба-сона и китайская флейта. Оркестром управляет барабанщик, который бамбуковыми палочками издаёт самые различные звуки – громкие, возбужденные, тихие, мягкие, сентиментальные – и выражает чувства героев в точном соответствии с актерской игрой.

В репертуаре Пекинской оперы, который насчитывает более тысячи разнообразных пьес, в число разыгрываемых на сцене входят, однако, лишь четыреста – пятьсот, а ходовыми являются не более ста пятидесяти. Девять десятых всего репертуара состоит из пьес исторических, причем особой популярностью пользуются события эпохи Троецарствия, а также приключения разбойников из стана Ляншаньбо и истории о мудром судье Бао, происходящие во времена династии Сун.

Тематический диапазон пьес очень широк. Это пьесы о полководцах, со сложнейшими костюмами, весьма драматичными сюжетами и изощрённой акробатикой; любовные истории, где, кроме влюбленной пары фигурирует комическая тетушка; пьесы на мифологические сюжеты, например, о царе обезьян Сунь Укуне. Сюжет их довольно прост, зато сложность акробатики, костюмов и пения превосходит все пределы, мыслимые для европейца. Например, в пьесе о девушках-фениксах роль главной героини исполняли две актрисы, одна – певица и декламатор, вторая – акробатка. По ходу действия пьесы они сменяли друг друга, появляясь во всё более и более сложном костюме. Половину репертуара пекинской оперы составляют «военные пьесы». Все пьесы в Пекинской опере делятся на две группы: «военные» («у») и «гражданские» («вэнь»), в зависимости от того, к какому амплуа (военному или гражданскому) относится главный персонаж. Точно также на «военные» и «гражданские» делятся амплуа и инструменты оркестра. В опере всего пять основных амплуа: это «шэн», «дань», «цзин», «мо» и «чоу».

В XX в. в Китае предпринимались многочисленные попытки создания современной оперы: вначале это было слепое подражание западным образцам, позже, следуя по пути синтеза западного оперного искусства с искусством национального театра (Пекинской оперы) и опираясь на фольклор (народные песни), был создан некий синтетический драматический жанр – современная китайская опера. Впервые она появилась, когда Ли Диньхуэй создал танцевальную драму для детей, ставшую прообразом китайской современной оперы. Ли Диньхуэй использовал традиции западного музыкального искусства, кроме того, он хорошо знал китайскую традиционную культуру, национальные инструменты и фольклорные песни, любил местные музыкальные драмы, пекинскую оперу.

Элементы Пекинской оперы были использованы в китайской опере XX в., поскольку пекинская опера очень гибка в способах изображения пространства и времени, она объединяет в себе элементы музыки, пения, диалога, танца, акробатики и упражнений военного искусства с мастерски написанным текстом и техникой воплощения, в ней широко используются условности, активно применяется символика. Если какие-либо повседневные реалии не могут быть представлены на сцене прямо, они воспроизводятся символически. Обстановка, в которой проходит действие, изображается исключительно движениями актера, причем эффект достигается даже более сильный, чем при наличии декораций и реквизита. Удивительное звучание, яркость образов, прекрасная игра актёров, умеющих не только петь, но и красиво, пластично двигаться, оставляют незабываемое впечатление у зрителя.

Сегодня Пекинская опера гораздо сложнее, чем прежде, но, тем не менее, остается все же более простой по сравнению с западноевропейской оперой. Сюжеты Пекинской оперы используются в современной китайской опере, композиционная структура которой уже мало чем отличается от общепринятой: в ней имеется увертюра, хор, ансамбли; в оркестр наряду со старинными китайскими инструментами включены европейские – струнные, деревянные и медные духовые и др., что позволяет симфонизировать оркестровку. И конечно же, наибольшая заслуга композиторов Китая XX в. Ши Гуаннаня, Ма Кэ, Янь Су, Цзинь Сяна и др., сочиняющих современную китайскую оперу, заключается в том, что они удачно сочетают в своих произведениях народные мотивы (фольклор), достижения традиционного искусства Пекинской Оперы с современными сюжетами, образами и звучанием.

Список литературы:

1. История китайской оперы. – Пекин: Пекинский институт искусств, 2003. – 228 с.
2. Сюй, Чэнбэй. Китайская пекинская опера / Чэнбэй Сюй. – Гуанчжоу : Изд.-во Учжоу, 2004. – 246 с.
3. Лю, Ци. Форма пекинской оперы / Ци Лю. – Тяньцзинь : Тяньцзиньское изд.-во, 2005. – 124 с.
4. Лю, Цин Сун. Музыкальное театральное искусство: опера / Цин Сун Лю. – Ланьчжоу : Изд.-во Дуньхуан, 2000. – 185 с.
5. Цянь, Юань. Современная китайская опера / Юань Цянь. – Шанхэй : Шанхэйское изд.-во, 2003. – 452 с.