

КИТАЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ОПЕРА ЮЭЦЗЮ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

История становления китайского оперного театра с давних времен была связана с региональной спецификой развития этого жанра. В различных провинциях Китая начиная с эпохи Южная Сун (1127–1279 гг.) появлялись так называемые «местные оперы», многие из которых существуют и поныне. В городе Гуанджоу, который является столицей провинции Гуандун, впервые появилась и в дальнейшем развивалась опера Юэцзю, или как ее еще называют, Гуандунская опера. Она получила распространение и популярность также на юге Гуанси-Чжуанского автономного района, Гонконга и Макао.

Гуандунская опера сочетает в себе элементы боевых искусств, акробатики, пения и танца. Динамичные представления позволили ей стать одной из ведущих разновидностей в китайском оперном искусстве. Жители провинции Гуандун по-прежнему не прочь послушать одну-две популярные оперные мелодии в свободное послеобеденное время.

Юэцзю уходит своими корнями в династию Мин, начиная с правления императора Дзя Дзина (1522–1564) и развиваясь на протяжении нескольких последующих столетий. Во время правления династии Мин, около 500 лет тому назад, города Пекин, Фошань, Суджоу и Ханькоу были крупными торговыми центрами. В любое время на тамошних театральных подмостках можно было услышать самые лучшие музыкальные произведения – оперы Куньцзю, Бандзы или Пекинскую оперу. Такоеразнообразие жанров дало толчок к развитию Гуандунской оперы, которая также впитала в себя некоторые местные напевы и предания. Формально музыка соответствовала более древним и давно установленным формам оперной музыки, но с конца XIV столетия в ней наблюдается слияние разнородных и противоречивых отрывков, фрагментов и интонаций не только из гуандунских народных мелодий, но и из популярных песен, современных гуандунских инструментальных композиций и даже из западно-европейской музыки.

В полную силу расцвет Юэцзю наступает в 20-х годах XX века, что было связано с увеличением числа постановок и широким распространением в народной среде оперных арий, песен в дальнейшем. В 1952 году театральная труппа Гуандунского оперного театра впервые выступила в Лос-Анджелесе, став первой Китайской оперой, когда-либо выступавшей за пределами своей родной страны. Лучшими представителями того времени являются Сюэ Цюэсиань, Ма Шицэн и Ляо Сихуаи. Одним из первых, кто стоял у самых истоков формирования культурного наследия Гуандунской оперы, является Хун Цэн Лю. Его манера пения – одна из самых популярных, а мелодии его песен к тому же широко известны и за рубежом. Покинув Гонконг в 50-х годах XX века, Хун вернулся на континент, полностью посвятив себя поиску и подготовке новых молодых талантов, еще в большей степени увлеченных оперным искусством. Местные органы управления учредили Дом искусств имени Хун Цэн Лю в его честь. Даже сегодня можно видеть, как Хун дает наставления и советы свои юным ученикам в области оперного искусства. Хун Цэн Лею, мастер Гуандунской оперы, однажды сказал: «Некоторые новшества необходимы в любом деле, которое мы начали. Устаревшие части нужно совершенствовать» [1, с. 26–29]. Следуя примеру Хун Цэн Леюя и многих других мастеров, юные студенты полностью отдают себя оперному искусству, что будет, безусловно, способствовать дальнейшему развитию Гуандунской оперы не только на юге Китая, но и далеко за его пределами.

Проникновение же боевых искусств и акробатики превратили этот жанр оперного искусства в более усложненную форму. Основными отличительными свойствами оперы Юэцзю являются разнообразие стилей представляемых постановок с использованием боевых искусств, акробатики и пения. Содержание большинства постановок отражает историю Китая, а также классические и древние предания и сказания.

Музыкальная часть Гуандунской оперы состоит из огромного количества мелодий, в которых, по существу, сама музыка не является важной составляющей первостепенная роль принадлежит словам, писатели словно «вкладывают» слова в безграничный океан мелодий. Одна песня может содержать до нескольких сотен мелодий, и это уже исполнителю решать привносить ли в музыку свои стилевые вариации исполнения или же нет. Традиционные китайские инструменты, такие как, например, эрху (китайская скрипка), лютня, флейта и ударные инструменты составляют оркестр. Ударные инструменты, в свою очередь, включают

барабаны и цимбалы. Они ответственны за темпоритмическую сторону исполнения музыкального произведения. В настоящее время опера Юэцзю использует немалое количество западных музыкальных инструментов, таких как виолончель, саксофон и даже западная скрипка, которая очень часто используется вместо эрху.

Гуандунские оперные постановки можно разделить на два типа: «Манн» и «Мо». Под «Мо» понимаются боевые искусства. Героями в постановках такого типа обычно являются генералы и воины. Оперы типа «Мо» характеризуются динамикой развития действия и отличаются четко поставленной хореографией с использованием военного оружия. Костюмы героев в постановках типа «Мо» очень объемисты и тяжелы. Ли Цююань, актер из театральной труппы Гуандунской оперы в городе Джаоцин, отмечал, что «роль молодого юноши в оперных постановках такого типа содержит немалое количество сцен борьбы, исполнение которых очень непростое, оно требует от актера глубокого понимания пьесы. Здесь важно все: от макияжа до голоса» [2, с. 31–36].

Оперные постановки типа «Мин» характеризуются своей интеллектуальной и культурной направленностью. В таких оперных постановках герои, как правило, ученые мужи или знать. Сами по себе представления типа «Мин» довольно драматичны, движения в них плавные и мягкие. Вместо использования оружия, исполнители показывают свои необычайные способности в управлении стихиями. В постановках такого типа особое внимание уделяется мимике, тону голоса и значению, которое скрывается за самими действиями героев.

Игра актеров Юэцзю не сравнима с игрой в кино или в телепрограммах. Каждая эмоция по-особому проявляется на лице исполнителя и в его телодвижениях. Эти две формы передачи настроения постановки неотделимы друг от друга.

Сюжетные истории, как правило, представлены романтическими встречами, историческими событиями, вымышленными эпизодами, историями о призраках, патриотическими подвигами, рассказами с элементом морали и поучения, знаменитыми классическими произведениями, псевдорелигиозными сказаниями и героическими балладами. Помимо самого представления, оперные постановки также учат людей многосторонности и многоуровневости китайского языка, рассказывают о системе убеждений, о сложности общества, об искусстве и истории. Для отражения социально-исторического контекста и создания символического и эстетического эффекта в Гуандунской опере разработаны и используются специальные костюмы.

В местности с гуандунским говором из чайных домиков, храмов и парков постоянно доносятся звуки гонга и барабанов. Совместное посещение таких мероприятий, безусловно, объединяет членов семей и сплачивает друзей. Глава культурно-общественного отдела Департамента по делам культуры Хуан Бинь однажды заметил: «Тот факт, что постановки Гуантуской оперы по-прежнему так популярны среди слоев населения, свидетельствует о высоком качестве и профессионализме в проведении подготовки и постановки пьесы на сцене» [3, с. 17–21]. Те, кто посвятил себя искусству, открывают новый способ привлечения все большего количества молодых людей к театральному искусству.

В некоторых городах южно-восточной Азии, Австралии и Америки, где присутствуют китайские диаспоры из Гуандун, эта региональная опера также крепко упрочила свои позиции в кругу любителей оперного искусства. В юго-восточной Азии сложились целые поколения артистов Гуандунской оперы, созданы театральные организации и сообщества, имеются традиционные театральные площадки, такие, как, например, «Цин Вей Синь» в Сингапуре или «Пу Чан Чунь» в Куала-Лумпуре, где репетировало немало знаменитых актеров и актрис оперы Юэцзю.

Полюбившиеся всем театральные постановки Гуандунской оперы были внесены в список «Всемирного культурного наследия», после совместно поданной заявки со стороны Гаундун, Гонконга и Макао. В 2001 году опера Юэцзю была признана одним из самых популярных направлений в китайской народной опере, занимая второе место после оперы Кюньцзю. Опера Юэцзю также признана ЮНЕСКО как часть всемирного культурного наследия.

Однако, как многие другие традиционные виды Китайской оперы, опера Юэцзю сталкивается с рядом трудностей в плане своего сохранения и дальнейшего развития. Распространение стандартной формы произношения, так называемого путонхуа, среди молодого поколения также создает трудности некоторого рода для развития Гуандунской оперы.

Литература

1. Юй, Юн. Происхождение, формирование и развитие гуандонской оперы династий Мин и Цин / Юн Юй. Пекин, 2009. Вып. 10. С. 26–29.
2. Цай, Сяобэнь. Юэцзю / Сяобэнь Цай, Гэншэн Бай. Пекин, 2008. Вып. 10. С. 31–36.
3. Ло, Минэнь, Ло, Ли. Юэцзю Гуандуна / Минэнь Ло, Ли Ло. Гуандун, 2009. Вып. 7. С. 17–21.