

ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЭТНОСОВ СЫЧУАНИ

TRADITIONAL MUSICAL CULTURE OF THE SICHUAN THNOUS

Лу Ся
LU XIA

*Белорусский государственный университет культуры и искусств
ул. Рабковская, 17, 220007, Минск, Республика Беларусь
e-mail: sya.lu.91@mail.ru*

В статье анализируется жанровое многообразие традиционного музыкального искусства, созданного этническими сообществами, проживающими в провинции Сычуань, а также раскрывается уникальность и богатство музыкального инструментального и вокального творчества ряда этнических меньшинств Сычуани. Отмечается, что с помощью выразительных средств музыкального искусства этносы провинции сумели передать специфические особенности своей жизнедеятельности, ценности, принципы и самобытное восприятие мира. Акцентируется внимание на показе регионального своеобразия Сычуаньской оперы, являющейся вершиной традиционного музыкального искусства.

The article analyzes the genre diversity of traditional musical art created by ethnic communities living in Sichuan province, and also reveals the uniqueness and richness of musical instrumental and vocal creativity of a number of ethnic minorities of Sichuan. It is noted that with the help of expressive means of musical art, the ethnic groups of the province managed to convey the specific features of their life, values, principles and original perception of the world. Attention is focused on showing the regional originality of the Sichuan Opera, which is the pinnacle of traditional musical art.

Ключевые слова: выразительные средства; Китай; музыкальное искусство; опера; Сычуань; творчество; традиции; этнос.

Keywords: allocated funds; China; musical art; opera; Sichuan; creativity; tradition; ethnos.

Китай является многонациональной страной. На его территории издревле проживали десятки этнических сообществ. В настоящее время только в одной провинции Сычуань насчитывается более пятидесяти представителей наций, которые очень разнятся по численности: от нескольких тысяч до нескольких миллионов. Всего в провинции Сычуань в настоящее время проживает свыше 70 млн. человек [1]. В ходе продолжительного исторического периода развития этносы этого региона Китая создали свою неповторимую традиционную культуру, представляющую собой кристаллизацию их жизненной мудрости и воплощение гуманистических ценностей. Культура этносов Сычуани является не только концентрированным выражением их материальной и духовной цивилизации, но и продуктом, уходящим корнями в древнюю историю. Социальные отношения и ценности, сформированные в процессе материального производства и социального развития, нашли отражение во многих видах и формах традиционной культуры этнических сообществ. Наиболее ярко они представлены в музыкальном искусстве. В народном инструментальном и вокальном творчестве этнического меньшинства мяо содержатся его тысячелетние легенды о невзгодах предков, изложенные в абстрактной и яркой манере. Так, в одной из них поется: «Мы покинули мутную воду, мы прощаемся с нашим родным городом, бегая и блуждая каждый день» [2, с. 143]. В подобных песнях эмоционально передается история мяо. Богаты и разнообразны также инструментальные ме-

лодии мяо. Наиболее хорошо сохранившиеся музыкальные фрагменты включают в себя наигрыши традиционных музыкальных инструментов лушэна и суоны. Люди доверяли свои чувства музыкальному инструменту, который позволял им свободно выражать обиду, печаль, тоску, собственные мысли. Мяо до настоящего времени благодаря средствам музыкального искусства сохранили свои отличительные этнические особенности и жизненные привычки, передавая их из поколения в поколение.

Этническое сообщество *йи* также пользуется средствами музыкальной выразительности для передачи информации и эмоций. Юноши музыкальным языком сообщают свои чувства девушкам, не полагаясь на слова. До середины XX в. этносам Сычуани, помимо церемоний, запрещалось исполнять на публике народные песни – элегии, свадебные песни, песни праздника факела и песни календаря, любовные песни. Напротив, инструментальное искусство не имело ограничений. Поэтому люди посредством инструментальной музыки выражали свои эмоции и чаяния. Это незримо создало благоприятные условия для развития инструментального творчества и сформировало неповторимую историческую традицию инструментального искусства этноса *йи*. Таким образом, народная инструментальная музыка, как и другие родственные искусства *йи*, имеет свои корни в жизни и служит сообществу. Она тесно связана с бытом людей, развлечениями, религиозной деятельностью, производством и трудом [3, с. 12].

В горных селах и деревнях Сычуани многие сотни лет живет этнос *дун*, который с древности почитает природу и свои верования вплетает в художественное творчество. У дунцев нет своей письменности, поэтому их знания о мире запечатлены не в письменах, как у других народов, а в музыкальном искусстве устной традиции. Они прекрасно поют и танцуют. Их песни весьма колоритны, ничего подобного нет у других этнических меньшинств Сычуани. Хоровое искусство *дун* называют великим пением «дагэ», которое представляет собой многоголосье без аккомпанемента музыкальных инструментов и дирижирования, для этой музыки характерна диатоническая гармония.

Традиция хорового пения народности *дун* восходит к периоду Весен и Осеней (770–475 гг. до н.э.) или периоду Воюющих царств (475–221 гг. до н.э.), широкое же развитие она получила во времена династии Сун (960–1279 гг.). За продолжительный период своего существования и развития это музыкальное творчество вобрало в себя особенности мест проживания дунцев и сейчас отличается заметным региональным колоритом и развитой системой местных вокальных приемов. В полиэтнической семье Сычуани хоровое творчество *дун* считается уникальной традицией, которая отличается особой музыкальной формой и культурным наполнением. Поэтому оно в 2006 г. внесено в национальный список нематериального культурного наследия Китая, а в 2009 г. включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Прекрасно поют и танцуют люди этноса *туцзя*. Свои художественные произведения они предпочитают исполнять в ансамбле. Неотъемлемой частью свадебной церемонии *туцзя* является свадебный плач. Без этого песенного жанра невесту не выдадут замуж. Считается, что чем трогательнее исполнена песня, тем более умной и сообразительней является невеста. Девушке в ее исполнении помогают девять ее незамужних подружек. Туцзя прославились своими традиционными танцами *байшоу* и *маогусы*, которые уже стали неотъемлемой частью их праздничных гуляний. Так, древний танец *маогусы* исполняется в костюме из соломы и листьев, он олицетворяет патриархальную семью этого этноса. Танцевальные движения выглядят очень свободными и комичными, выступление сопровождается гротескными куплетами и диалогами на местном диалекте. Данный танец считается одним из «реликтов китайской танцевальной и народной теа-

тральной традиции». В связи с этим он в 2006 г. решением Госсовета КНР внесен в национальный список нематериального культурного наследия китайского народа.

Красивыми и трогательными песнями, проявляющими региональные особенности, отличается *Сычуаньская опера*. Мелодичная и наполненная смыслами опера буквально пестрит поговорками, известными изречениями и байками, она сохраняет в себе жемчужины древних языков этносов и является одной из вершин традиционного музыкального искусства. Самая важная мелодия в опере *Сычуани* – *Гаоцян*, была принесена в музыку *Сычуани* из других мест в эпоху позднего *Мин* и начала династий *Цин*. Постепенно *Гаоцян* объединила сычуаньский диалект, народные трудовые песни, вопрошающий рэп и другие формы. После нескольких обработок и уточнений она постепенно сформировала вокальную музыку с локальными особенностями. В Сычуаньской опере существует большое количество мелодий *Гаоцян*. Для оперы характерны наличие сольных партий, искусная актерская игра, использование перкуссионных инструментов и очень забавные сюжеты. Среди многообразия пьес сычуаньской оперы имеется несколько наиболее известных или «классических», отличающихся особой элегантностью и шармом. Классическим произведениям присущи не только уникальность и широкий размах постановки, но и наличие сценариев и диалогов, имеющих высокую литературную ценность, написанных с целью вызвать сильную эмоциональную реакцию аудитории. Некоторые опытные актеры используют различные приемы, позволяющие сделать оперные показы еще более захватывающими, например, жонглирование ножами. Оперное представление имеет инструментальное сопровождение, в котором используется более двадцати традиционных музыкальных инструментов: малые барабаны, барабаны холла, большие гонги, тарелки и маленькие гонги (петли) и др. [4].

Уникальность оперы заключается в том, что она содержит в себе несколько элементов традиционных форм народного искусства: пение, диалоги, немного акробатических боевых сцен и даже выступление кукол-марионеток. Несколько позже в оперное представление был включен элемент, ставший впоследствии одной из главных ее особенностей – ярко раскрашенные маски, которые актеры успевают менять в доли секунды незаметно для зрителя. Сначала исполнители, как правило, использовали цветную пудру, которая находилась в специальных чашах. На нее надо было подуть определенным образом, и она прилипала к покрытым маслом лицам. В начале XX века артисты стали использовать несколько слоев масок, выполненных из тонкой бумаги. Чуть позже бумажные маски заменили на шелковые, которые применяются до сих пор.

Сычуаньский оперный макияж лица – важная часть сычуаньского оперного искусства. Таким способом актер может исполнять сразу несколько ролей в постановке, сменив маску, он предстает перед зрителями в абсолютно новом облике. Артисту нужно было просто быстро снять очередной слой. В наши дни количество слоев на лице актера может достигать двадцати четырех. Отдельным исполнителям удается менять до десяти масок за двадцать секунд. При высокой технике смены лиц зрители даже не замечали, когда и как актер снял предыдущую маску. Искусство быстрой смены масок хранилось в строжайшем секрете. Оно передавалось только от отца к сыну или от учителя к ученику. Обучать девочек запрещалось из-за опасения, что после замужества они могут раскрыть секрет своему мужу и его семье. С течением времени мнение на этот счет поменялось и ради привлечения в оперу более молодого поколения в 1998 г. к обучению были допущены первые восемь студенток, а некоторые мастера свой опыт и знания решили передать своим дочерям [5, с. 106].

В традиционной сычуаньской опере использовались два основных типа масок – плоские и рельефные. Исторически сложилось так, что в *Сычуани* не было профессиональ-

ных мастеров, которые рисовали бы эскизы для грима и масок. Актеры все делали сами. По окончании представления маски начисто стирались, поэтому старые маски Сычуаньской оперы индивидуальны, разнообразны и они редко встречаются. При условии сохранения основных характеристик персонажей пьесы актерам разрешалось создавать макияж лиц в соответствии со своими субъективными представлениями, лишь бы добиться эффекта привлечения внимания публики [6, с. 124].

Цвета маски имели символический смысл и многое говорили о характере персонажа: белый символизировал доброту, черный – коварство и двуличие, красный – силу и величие, желтый – мудрость. Символизм делал характеры персонажей более выпуклыми и наглядными, и благодаря этому качеству маски традиционной оперы по-прежнему используются в постановках. В настоящее время Сычуаньская опера является достоянием китайской нации и ее тайны уже охраняются на государственном уровне. Сегодня шоу *BianLian* (смена лиц) превратилось в отдельный вид искусства. Артистов приглашают на различные торжественные официальные мероприятия, для развлечения гостей, на банкеты и свадьбы. В свои выступления актеры часто включают очень эмоциональную песню, которая так и называется – *BianLian*. При этом стоимость одного выступления ведущих актеров, по некоторым данным, может достигать несколько десятков тыс. долл. США.

Таким образом, исследование традиционной этнической культуры этносов Сычуани позволяет полагать, что каждый этнос Сычуани, несмотря на разные экономические, социальные и политические условия, в которых протекала их жизнедеятельность, смог создать свое самобытное и неповторимое музыкальное искусство, обогатившее национальную культуру Китая.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Сычуань // Энциклопедия – Вокруг света [Электронный ресурс]. URL: www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/?title=Сычуань. (дата обращения: 22.11.2021).
2. 伍新福《苗族文化史》成都：四川民族出版社，2000年，第143页 = Синьфу У. Культурная история народности мяо. Чэнду: Изда-во национальностей провинции Сычуань, 2000.
3. 吴斌《伟大的音乐国韵华章：弦织七彩（民族风）》北京：人民音乐出版社，2009年，第11-13页 = Ву Бин. Великая музыкальная национальная рифма ХуаЧжан: Красочный Сяньчжи (национальный стиль). Пекин: Народное музыкальное изд-во, 2009. С. 11–13.
4. Ань Мин. Краткая история Сычуаньской оперы. Чэндау: Изд-во Тианди, 1997/
5. Чэнь Юньсянь, Инь Чжэнь. Сычуаньское оперное сценическое искусство. Чэндау: Сычуаньское изд-во изящных искусств, 1998.
6. Ду Ху, Лю Синмин, Фу Цзэ / Словарь Сычуаньской оперы. Чэндау: Изд-во Китайской драмы, 1987.