

Ван Пэйи

ОБНОВЛЕНИЕ ТРАДИЦИЙ — ОДНА ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПЕКИНСКОЙ ОПЕРЫ XXI СТОЛЕТИЯ

Традиционный китайский театр — один из развитых видов восточного искусства, в котором, в отличие от искусства европейского, принцип новизны никогда не был главным. Но это не значит, что традиция не знает ни малейшего движения — просто изменения в ней происходят медленно, и чтобы быть принятыми внутрь традиции, они проходят долгий путь, оправдывающий необходимость изменений.

Пекинская опера не утрачивает свои традиции, хотя сегодня она проходит процесс трансформации. Заимствуются некоторые приёмы из местных опер и используются местные диалекты, что даёт зрителям ощущение живости и новизны.

В китайской драматургии встает вопрос — каким образом наследовать, сохранять и развивать традиционное сценическое искусство Китая? Артисты пекинской оперы, как одного из самых представительных видов национального сценического искусства, сделали первые шаги на пути реформ и преобразований.

Так, например, в пекинской опере «Мэй Ланфань», которая недавно шла на столичных подмостках, удачно синтезированы традиционная пекинская опера с элементами западной симфонической музыки, что было положительно встречено критикой и зрителями. В опере поэтическими средствами воссоздается образ маэстро пекинской оперы Мэй Ланфаня. Красочная симфоническая музыка органически вплетается в канву арии пекинской оперы, создавая на сцене волнующие образы. Опера была тепло встречена зрителями.

Художественный руководитель этой постановки, директор пекинского театра пекинской оперы госпожа Ван Юйчжэн сказала, что применение симфонической музыки в постановке пекинской оперы является новым начинанием и творческим поиском артистов [1, с. 17].

Произошло другое важное событие в истории пекинской оперы — завершены видеозапись и озвучивание 355 пьес из классического репертуара пекинской оперы. В антологии собраны замечательные арии 47 известных актеров пекинской оперы 40—60-х гг. XX века, шедевры в исполнении актеров молодого поколения, чтобы традиции искусства передавались из поколения в поколение.

Пекинская опера является одним из самых мощных и традиционных жанров сценического искусства Китая. Она насчитывает более чем 200-летнюю историю. В процессе своего формирования и развития пекинская опера вобрала и унаследовала немало хорошего из других жанров театрального искусства Китая. Всенародное признание и любовь широкого зрителя к пекинской опере завоевали для нее титул «государственной оперы». Сегодня традиционное сценическое искусство Китая стоит перед серьезной проблемой — резкое сокращение числа зрителей и острый дефицит молодых артистов традиционного драматического искусства. Подобные проблемы стоят и перед артистами пекинской оперы.

Для возрождения искусства пекинской оперы, артисты ведут непрестанные поиски. В первую очередь они расширили тематику оперы. Например в прошлом году с успехом прошла постановка по мотивам известной западной оперы «Принцесса Турандот». Театр пекинской оперы выступил с своей новой постановкой «Мэй Ланьфан», удачно создав благородный образ выдающегося артиста пекинской оперы Мэй Ланьфана. Театр пекинской оперы провинции Хэбэй представил постановку «Дикие лебеди», созданную по сюжету сказки Андерсена [2, с. 426].

Новшества и преобразования пекинской оперы проявляются не только в выборе тематики, но и также в новой сценографии, необычном световом оформлении, нетрадиционной трактовке арии и использовании музыкальных эффектов и новых ритмических звучаний. Все эти новшества привнесли в постановки пекинской оперы новое звучание, дыхание современности.

Так, в музыке из оперы «Принцесса Турандот», явно слышны мелодии известной арии «Сегодня ночью никому не спится» из известной оперы Пуччини «Турандот», китайской народной песни «Цветы жасмина» и популярных напевов и мотивов национальных меньшинств Китая. В постановке оперы были использованы не только традиционные приемы сценического искусства Китая, такие как ария, речитатив, разнообразная пластика движений, акробатические приемы, но и язык балетного искусства и современного танца, исполнение на традиционном музыкальном инструменте пипа и другое. Если добавить к этому красочную аранжировку светом, восхитительные костюмы и сказочный макияж артистов — то эту постановку можно поставить на уровень современных хитов.

Одним из ярких моментов в современном китайском искусстве стала масштабная постановка пьесы «Китайская принцесса Турандот» в исполнении артистов пекинской оперы. Эта новая инсценировка известной западной оперы удивила зрителей новым решением драматического сюжета, сценического и светового оформления. Как вам известно, в знаменитой опере Пуччини рассказывается о китайской принцессе и ее любви к одному из 18 царевичей. Китайский театр пекинской оперы, взяв за основу сюжет оперы, поставил ее в новой версии, инсценировав сюжет в форме пекинской оперы. Директор театра пекинской оперы У Цзян так рассказал нам о постановке этой оперы: «В основном, мы сохранили стержень сюжета оперы, но и внесли немало новшеств, в сценическое оформление, чего не наблюдалось ранее. Зрители ощущают себя в павильонах величественного императорского дворца. Опера поставлена с большим размахом.

В зале гаснет свет, медленно поднимается занавес, и перед зрителями предстает во всем своем великолепии Пурпурный дворец китайского императора. Если в классическом китайском театре декорации предельно условны — стол и два стула и дается обычный свет, то декорации к опере «Турандот» разработаны по принципам новейшей технологии, имеют многослойное

световое оформление и отвечают требованиям современного объемного дизайна. Мы видим изящный интерьер дворца китайской принцессы, и одновременно ослепительные звезды на синем бархатном ночном небосклоне — все это создает блистательную картину красоты».

С 30 годов 20 века на сцене постепенно стали появляться актрисы. Мастера пекинской оперы нового Китая пополнили репертуары на современную тематику, появилось много известных актеров, таких как г-н Ли Шаочунь, г-н Юань Шихай, г-н Тань Юаньшоу, г-н Цянь Хаолян, г-н Тун Сянлин и др. Также появилось много известных актрис, таких как госпожа Ду Цзиньфан, госпожа Гао Юйцян, госпожа Лю Чаньюй, госпожа Ян Чунься, госпожа Ли Биньшу и т. д. Они выступали в современных операх «Серая девушка», «Красный фонарь», «Взятие горы Вэйхушань», «Заводь Шацзябан», «Морской порт», «Атака на полк Белый тигр», «Гора Азалеи», «Красный женский батальон», «Бои на равнине» и др. Эти оперы пользуются широкой популярностью во всей стране [3, с. 99].

В течение прошедших лет Китайский театр пекинской оперы сделал смелую попытку — в традиционной пекинской опере использовать элементы западной симфонии, что было положительно встречено критикой и зрителями. Произошло другое важное событие в истории пекинской оперы — завершены видеозапись и озвучивание 355 пьес из классического репертуара пекинской оперы. В антологии собраны замечательные арии 47 известных актеров пекинской оперы 40—60-х гг. XX века, шедевры в исполнении актеров молодого поколения, чтобы традиции искусства передавались из поколения в поколение.

Главный руководитель постановки директор Китайского театра пекинской оперы У Цзян указал, что одна из особенностей пекинской оперы — это ее умение воспринимать лучшее из инородного. Сегодняшнему зрителю необходима масса информации, сильное ощущение и ритмы и поэтому пекинской опере необходимы новые решения. Всеприемлемость пекинской оперы, как одна из ее характерных черт, существовала давно. Артисты старшего поколения делали попытки в проведении новых сценических решений пекинской оперы. Сегодня на основе новаторского духа старшего поколения наследуются традиции искусства пекинской оперы. Однако, в современном обществе необходимо думать о новом синтезе сценического искусства и чем лучше и выше будет уровень синтеза, тем привлекательнее будет выглядеть опера в глазах широкого зрителя. Это является направлением развития искусства пекинской оперы, которое сделает ее более ослепительной, более прекрасной и доставляющей больше радости публике.

Список литературы

1. Михайлов, Дж. К проблеме теории музыкальной культурной традиции / Дж. Михайлов // Музыкальные традиции стран Азии и Африки: Сб. науч. тр. — М. : Московская гос. консерватория, 1986. — С. 3—20.
2. Мильдон, В. И. Бесконечность мгновения: Национальное в художественном сознании // В. И. Мильдон. — М. : Сов. Писатель, 1992. — 426 с.
3. Васильченко, Е. Музицирование на цине и его место в китайской культуре / Е. Васильченко // Музыкальные традиции стран Азии и Африки: Сб. науч. тр. — М. : Московская гос. консерватория, 1986. — С. 99—109.