

КЕРАМИКА И ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВ

Керамика и традиционная китайская музыкальная драма в равной мере являются художественным достоянием народа хань Хуася (древнее название Китая), имеют древнюю историю и богатое духовное содержание. Древнейший род синтетического театрального искусства «сицюй» [1] – китайская традиционная музыкальная драма (или опера), объединяющая пение, танец, цирковые номера и пантомиму, также как и чрезвычайно знаменитые фарфоровые образцы гримов китайских актёров, альбомы керамических масок пекинской оперы существуют в Китае издавна. Далеко за пределами Китая известны такие маски, как краснолицый Цао Цао (китайский полководец, автор сочинений по военному мастерству и поэт, первый министр династии Хань), синяя маска храброй девушки Доу Э, краснолицый Гуань Гун, желтолицый Дянь Вэй. Эти керамические изделия так привлекательны, поскольку обладают концентрированным китайским колоритом.

Один из видов китайской традиционного театра – юаньская драма – являет собой искусство, которое использует обобщенные образы и сюжеты, переходящие из уст в уста, то есть классические канонические истории. Поэтому персонажи таких драм очень условны и имеют характерные черты, относящие их к какой-либо профессии, сословию и т. п. Юаньская драма Ван Шифу «Западный флигель» является не просто старинным классическим театральным произведением, но и пользуется широкой и заслуженной народной любовью. Персонажи драмы послужили вдохновением для создания и росписи множества керамических объектов. Фарфоровые фигурки, созданные на основе альбома с персонажами и предметами «Западного флигеля», имеют высочайшую художественную ценность, отражают мудрость и стремление к прекрасному древних китайцев. Особенно любима в народе прелестная главная героиня драмы Цуй Инин, чье схематическое изображение часто встречается среди фарфоровых статуэток. Описание внешности Инин вложено в уста главного героя Чжан Шена, который говорит: «Женская красота способна покорять города и погубить государство», что наглядно иллюстрирует то, что главным критерием оценки женщины в те времена была внешность [2].

Некоторые характерные сцены и предметы из знаменитой юаньской драмы «Западный флигель» нашли отражение и в расписных фарфоровых и керамических изделиях, в частности, в двух изумительных по красоте и мастерству китайских ваз – расписной резной вазе-цилиндре из собрания музея в Цзянси (рис. 1) и узорчатой вазе из частной мастерской в Шанси (рис. 2). Сентиментальные художники той эпохи часто вызывали в собственной памяти образ прекрасной Цуй Инин, и возрождали его, например, в виде гравировки или резьбы на вазах.

При взгляде на картинку, изображенные на вазах, можно почувствовать театральный эффект, словно стоишь прямо перед сценой. Написанные яркими красным и зелёным цветами (цвета ян и инь — мужской и женской сил природы) детали выразительно, живо и подробно разворачивают перед нами сюжет пьесы, а изобразительное искусство художника делает драму до безумия и беспамьятства влюблённого Чжан Цзюньжуня настолько очевидно-открытой, что это создаёт комический эффект. Об искусстве, с которым изображена Цуй Инин, в Китае говорят «тушь пропитала доску на глубину трёх фэней», что означает «написано с изумительной силой и высказано глубокое суждение». Обычно на сцене женский персонаж носил плотное скромное платье тёмных тонов, одежда имела скрытый смысл. Автор же керамики намеренно использовал крикливые, яркие цвета, показывая тем самым, что эта девушка из высшего общества с раннего детства находилась под давлением конфуцианских норм, «трёх устоев» (абсолютная власть государя над подданным, отца над сыном, мужа над женой — этические нормы старого Китая) и «пяти правил» (основные нормы человеческих отношений (между государем и министром, отцом и сыном, старшим и младшим братьями, мужем и женой, между друзьями), по которым не следовало «глядеть на непристойное, слушать непристойное, говорить непристойное, творить непристойное» - словом, героиня испытывала тот же гнёт, что и все женщины на протяжении более двух тысяч лет истории. Но одно слово «любовь» тут же заставило её сбросить все оковы конфуцианского этикета. Цуй Инин востину первый в истории Китая женский персонаж, набравшийся смелости следовать за своей любовью. Художник намеренно использовал яркие цвета в росписи, чтобы показать смелость и решимость девушки. Таким образом, в изображении сцен из пьесы художники по фарфору не только передали основной смысл театральных действий, но и сумели отразить настроение героини в решимости сопротивляться конфуцианскому догматизму. С помощью детальной передачи черт и эмоций эти вазы изображают борьбу героя и героини за свободную любовь, отражая основную тему «любящие сердца Поднебесной найдут способ быть вместе». Вазы по мотивам «Западного флигеля» - тонкая работа, изображение на них детальное и достоверное, проникнутое пониманием подлинного искусства. Таким образом, очарование пьесы и ваз взаимно обогащают друг друга [3].

Рисунок 1 – Расписная резная ваза-цилиндр из собрания музея в Цзянси

Рисунок 2 – Узорчатая ваза из частной мастерской в Шаньси

Персонажи «Западного флигеля» послужили основой для множества других керамических и фарфоровых произведений искусства. На них запечатлена только одна тысячная доля ярких образов и легендарных героев обширнейшего театрального наследия Китая, среди которых можно вспомнить, например, Му Гуйин (древнекитайская воительница), Гуань Юна и многих других, также способных дать керамике обширный фактический материал для творчества. Поскольку их образы обладают высокой харизмой и притягательностью, высоким должно быть и искусство мастера, передающего их в фарфоре. Поэтому как опера, так и фарфор, обладая всеми характерными для народа хань художественными достоинствами, в равной мере развивали и продвигали китайскую культуру. За многолетнюю историю движения в безбрежной реке времени такие непохожие виды искусства, как керамика и театр частенько сталкивались, «высекая искры», в результате чего рождались непревзойденные фарфоровые и керамические предметы, отражающие мудрость и художественный вкус ханьцев.

Список литературы:

1. Термин сицуй (дословно «си» – игра, забава, шутка; «цуй» – песня, ария) наиболее точно можно передать в русском языке с помощью эквивалента «музыкальная драма» // Гайда, И.В. Китайский традиционный театр сицуй / И.В. Гайда. – М. : Наука, 1971. – С.3.
 2. 余锋. 文学与陶瓷艺术[M]. 远方出版社, 第233页 Юй, Фэн. Культура и искусство керамики / Фэн Юй. – Пекин : Юаньфэна, 2005. – С. 233.
- 张小萍. 从陶瓷仕女图纹看古代女性文化[J]. 中国陶瓷, 2004. 第16页 Чжан Сяопин. Изображения придворной керамики / Чжан Сяопин // Китайская керамика. – 2004. – С.16.