

4. Ченьшаньский музыкальный фестиваль (Chenshan Grassland Music Festival) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1700520522089957565&wfr=spider&for=pc>. – Дата доступа: 24.03.2022.

5. Ченьшаньский музыкальный фестиваль (Chenshan Grassland Music Festival) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://culture.yunnan.cn/system/2021/05/24/031467215.shtml>. – Дата доступа: 24.03.2022.

Люй Янань, *соискатель*.
Научный руководитель – **Д. А. Кожемяко**,
кандидат искусствоведения

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ ОПЕРЫ В КИНО (НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА «ПРОЩАЙ, МОЯ НАЛОЖНИЦА»)

Китайский кинематограф является важным средством распространения традиционной национальной культуры в мире, поэтому изобретательно вплетает в канву фильмов элементы традиционной оперы. Так китайские режиссеры придают своим киноработам восточный оттенок и стиль, тем самым улучшая их художественное качество.

В начале 1990-х гг. режиссер Чэнь Кайгэ создал фильм «Прощай, моя наложница», в котором применены традиционные оперные элементы, точно соответствующие взлетам и падениям сюжетной линии, задающие тон музыкальному фону. Анализируя традиционные оперные элементы – оперный репертуар, музыку, костюмы, грим – можно увидеть положительное влияние традиционной китайской музыки на развитие современного китайского киноискусства.

Премьера фильма «Прощай, моя наложница» состоялась 1 января 1993 г. в Гонконге. После выхода он получил международные награды: Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале 1993 г. как первый и единственный китайский фильм, удостоившийся премий «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке и BAFTA за лучший неанглоязычный фильм, а также двух номинаций на 66-й премии «Оскар» (1994) за Лучшую операторскую работу и Лучший фильм на иностранном языке [1, с. 208]. «Прощай, моя наложница»

считается одним из знаковых фильмов конца XX в., который привлек мировое внимание к китайским режиссерам.

Успех картины сформировали не только новаторство сценариста и превосходное актерское мастерство исполнителей, но также новизна темы и художественные средства, которые использовал режиссер для воплощения своих идей. В контексте фильма традиционная опера органично сочетается с жизненными сценами, а ее отдельные элементы участвуют в развитии сюжета, что позволяет китайскому зрителю при просмотре усиливать чувство национальной идентичности и гордости.

Фильм основан на одноименном романе гонконгской писательницы Ли Бихуа «Прощай, моя наложница». В фильме рассказывается история двух друзей-актеров Ченг Дейи и Дуань Сяолоу, которые специализируются на «знаменитых персонажах» пекинской оперы, т. к. вместе прошли путь от начала обучения опере до признания в Пекине. Ченг Дейи всю жизнь играет роль наложницы Юй в опере «Прощай, моя наложница», а Дуань Сяолоу – повелителя, которому Юй верна. Действие разворачивается в самый сложный для Китая период – во время Китайской культурной революции (1965–1976). Стержнем сюжета является пекинская опера, когда наложница убивает себя, чтобы навсегда остаться верной своему поверженному государю. При этом вне оперы жизнь двух актеров неразрывно связана сильной дружбой. Эмоциональный накал добавляют национальная ненависть, семейный конфликт и жестокие преследования, которым подвергаются герои.

Китайская опера – это традиционное сценическое представление. Благодаря преувеличенной форме, уникальной структуре исполнения и певческой интонации, а также пению текстов с глубоким культурным фоном, она стала одной из квинтэссенций традиционной китайской культуры и искусства [5, с. 15]. В современных фильмах и на телевидении есть много примеров использования оперы в качестве темы или цитирования оперных произведений. Фильм «Прощай, моя наложница» является классической работой, объединяющей оперу и современное киноискусство.

Традиционными элементами китайской оперы являются утвержденная структура развития действия, исполнительские

движения, музыкальный ритм, грим и костюмы, освещение и другие элементы сценографии, организованные серией стандартизированного художественного языка [3, с. 299]. «Прощай, моя наложница» – произведение, в котором опера используется как ключ к разгадке историй жизни Ченг Дейи и Дуань Сяолоу. В фильме использовано большое количество традиционных оперных элементов, благодаря чему он производит впечатляющий художественный эффект: выбор оперного репертуара, музыки, костюмов, грима и т. д. Эти выразительные средства играют огромную роль в формировании кинематографического стиля, а также помогают фильму раскрыть сложную человеческую природу героев. Подборка классических фрагментов пекинской оперы формирует сюжетную линию фильма, придавая ему национальные черты и восточный колорит.

В фильме исполнена ария Пекинской оперы «Прощай, моя наложница», которая изначально была одной из классических драм школы мастера пекинской оперы Мэй Ланьфана. Взяв за основу эмоциональные изменения двух главных героев, а также взлеты и падения пекинского оперного искусства, автор отражает влияние социального, экономического, политического и культурного развития на традиционную оперу и даже на то, как ее воспринимают зрители.

Ария «Пьяная наложница» из рассматриваемой оперы также является одной из классических репрезентативных арий, созданных этим же мастером. Более гибкий аккомпанемент в сочетании с исполнительским мастерством делает развитие мелодии богаче и разнообразнее. Классическая осанка и подвижная работа ног создают идеальное слуховое сочетание с визуальным рядом.

В музыкальной концепции фильма «Прощай, моя наложница» усилен материал оперной музыки. Вторя мелодии пекинской оперы с аналогичным названием, в фильме много сцен с традиционным оперным аккомпанементом инструментов. На нескольких крупных планах видно, что форма, конфигурация, классификация и исполнение различных инструментов аккомпанемента могут быть четко идентифицированы.

Фоновую музыку к фильму «Прощай, моя наложница» создал современный композитор Чжао Цзипин. Он глубоко уло-

вил и применил на практике творческую концепцию «симфонизации оперной музыки», а также принял творческие приемы, основанные на национальных особенностях, чтобы идеально интегрировать инструменты аккомпанемента пекинской оперы (цзинху, бангу, гонг) и симфонию [4, с. 62]. В фильме эта особая звуковая комбинация используется в качестве основного фонового музыкального сопровождения, что делает сочетание музыки и изображения цельным. Эта фоновая музыка с шармом пекинской оперы последовательно сопровождала главного героя, поддерживая историю его внутренней трансформации.

Самый интуитивно понятный оперный элемент в фильме – это костюм. Главные герои со сцены были одеты в наряды для официальных мероприятий. Их выбор для первых кадров фильма наложницы Юй (Ченг Дейи) и Повелителя (Дуань Сяолоу) показывает личности героев, а также устанавливает стиль оперных костюмов всего фильма. Одежды Ченг Дейи в основном черные, белые и серые: черный длинный парчовый халат, белая шелковая длинная блузка. Выбор цвета соответствует характеру: белый символизирует чистоту души, черный символизирует тьму и предательство человеческой природы, которое он испытал, а серый представляет затянувшуюся боль и печаль в его сердце. Одежда Дуань Сяолоу вне спектакля – это та же обычная серая короткая куртка, которая показывает, что Повелитель на сцене – просто вульгарный заурядный человек в жизни.

Выделены в фильме и оперные элементы грима. Грим в пекинской опере – это особый метод макияжа с национальными особенностями. Потому что у каждого исторического деятеля или определенного типа людей есть общий стиль грима, так же, как пение и исполнение музыки, они должны следовать партитуре, поэтому это называется «Лиан Пу» (лицо, ноты) [2, с. 50]. Разные Лиан Пу представляют разные личности и образы.

В фильме раскраска лица Ченг Дейи (наложницы Юй) и раскраска лица Дуань Сяолоу (Повелителя) должны не только соответствовать традиционным стандартам Пекинской оперы «Прощай, моя наложница», но и отражать чувства и судьбы персонажей вне сцены. В фильме у наложницы Юй брови похожи на листья ивы, на щеках – розовый румянец, и в целом

она полна классической красоты, что соответствует ее благородной личности, элегантной и мягкой. У Повелителя же сильное, мужественное и властное черное лицо. В бровях всегда есть печаль, которую невозможно скрыть. Это также метафора мрачного финала, в котором Дуань Сяолоу в конечном итоге потеряет свою жену Джуксиан и молодых братьев и сестер Ченг Дейи.

Таким образом удачный сплав китайского оперного искусства и современного киноязыка в фильме «Прощай, моя наложница» популяризирует традиционную оперу, а также укрепляет историческое и культурное наследие. В целом фильм идеально интегрирован в оперное искусство в контексте содержания сценария, реквизита и костюмов, выражения эмоций персонажей. Успех кинокартины неотделим от поддержки оперных элементов. Как традиционная форма китайской драмы, китайская опера немного отчуждена от современной публики, но как культурный элемент в сочетании с кино и телевидением может сократить дистанцию между оперой и аудиторией. При этом стремление к новым прорывам в классике и традициях с опорой на оперное искусство также может вдохновить на создание фильма.

1. Ван, Яньянь. Краткий анализ художественного применения оперных элементов в музыке оперы Чжао Цзипина «Прощай, моя наложница» / Яньянь Ван // Человеческая комната. – 2016. – № 14. – С. 208–209. – Изд. на кит. яз.

2. Ву, Кун. Драма как жизнь, жизнь как драма. Анализ оперных элементов в фильме «Прощай, моя наложница» / Кун Ву // Кантонское искусство. – 2012. – № 1. – С. 49–51. – Изд. на кит. яз.

3. Му, Чанджун. Исследование зеркального нарратива драмы и кино в «Прощай, моя наложница» / Чанджун Му // Китайская периодическая база данных по науке и технологиям. Социальные науки. – 2016. – № 2. – С. 299–300. – Изд. на кит. яз.

4. Не, Циньюй. Использование элементов традиционной китайской оперы в фильме «Прощай, моя наложница» / Циньюй Не // Журнал эстетического воспитания. – 2020. – № 6. – С. 60–64. – Изд. на кит. яз.

5. Пан, Бойя. Применение китайского традиционного оперного искусства в современных фильмах из цикла «Прощай, моя наложница» / Бойя Пан // Исследуйте книги. Образование. – 2015. – № 4. – С. 15–17. – Изд. на кит. яз.