

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОРИЕНТАЛИЗМА В ОПЕРАХ ДЖ. ПУЧЧИНИ

Ван Сяолэ

УО «Белорусская государственная академия искусств»,

Китайская Народная Республика

Науч. рук. – Лю Цзин, кандидат педагогических наук, доцент

Аннотация. В данной статье исследуются визуализация ориентализма (обращения к восточной культуре и искусству) в операх итальянского композитора рубежа XIX – XX вв. Джакомо Пуччини. В данном феномене нашли отражение доминирующие в мировом искусстве данного периода тенденции и стили, поэтому изучение наследия Дж. Пуччини – важная составляющая эстетического образования детей и молодежи, актуальная в XXI в.

Ключевые слова: Дж. Пуччини, оперное искусство, веризм, ориентализм, ар-нуво, эстетическое образование.

VISUALIZATION OF ORIENTALISM IN THE OPERAS OF J. PUCCINI

Wang Xiaole

Belarusian State Academy of Arts, People's Republic of China

Scientific supervisor – Liu Jing, Candidate Of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Abstract. This article explores the visualization of orientalism (appeal to oriental art) in the operas of the Italian composer at the turn of the 19th – 20th centuries. Giacomo Puccini. The dominant trends and styles in world art of this period are reflected in this phenomenon. Therefore, the study of the legacy of G. Puccini is an important component of the aesthetic education of children and youth, relevant in the 21st century.

Keywords: G. Puccini, opera art, verismo, orientalism, art nouveau, aesthetic education.

Опера сегодня – один из наиболее известных классических жанров пространственно-временного искусства мира, поэтому способы оптимизации знакомства с ним потребителей музыки – важнейшее направление исследований современного художественного творчества, особенно, если речь об оперном наследии Джакомо Пуччини. Оно до сих пор актуально, ведь даже один из наиболее известных продюсеров и музыкальных менеджеров конца XX – начала XXI вв. британец Малькольм Макларен сказал: «Чтобы увидеть Пуччини – люди выбрасывались из окна. Так – кто же по сравнению с ним современные “звезды” музыки?» Цель данной статьи – изучения направлений и достижений визуального ряда опер Дж. Пуччини, посвященных восточной тематике.

Джакомо Пуччини (1858–1924) – один из ведущих музыкантов, работавших в стиле «веризм», а также (по мнению ряда экспертов) – последний великий оперный композитор. Он входит в топ-3 наиболее исполняемых сегодня

оперных композиторов мира (его «коллеги» в данном списке – Дж. Верди и В. А. Моцарт). Оперное наследие Дж. Пуччини основано как на мелосе Италии (пении бельканто и мелодике народных песен Аппенинского полуострова), так и на созданном им для оперного искусства своей Родины оригинальном речитативно-ариозный стиле, который с тех пор является одним из главных компонентов современной западной оперы [3, с. 5–7]. Обе данные доминанты наследия Дж. Пуччини проявились со времени премьер его самых известных опер «Богема» (1896) и «Тоска» (1900), усилились в окрашенных колоритом Востока «Мадам Баттерфляй» (1904) и «Турандот» (1921–1924 гг.), успешно развивались им как уже глобально признанным композитором до смерти в 1924 году.

Оперное наследие Дж. Пуччини до XXI в. непрерывно творчески обогащаются многочисленными последователями и интерпретаторами его творчества во всём мире, поэтому знакомство с операми маэстро – важная составляющая эстетического образования детей и молодежи.

Термин «веризм» выводят из итальянского *verismo, vero* – «истинный», «правдивый» – это доминирующее направление в итальянском искусстве последней четверти XIX в. Основа веризма: изображение структур повседневности, моральных травм и проблем героев, внимание к сложностям и неустроенности жизни «низов» общества, подчеркнута документальный подход к изучению описанных событий [1]. Естественно, что в операх Дж. Пуччини (сообразно с веристскими операми других композиторов Италии) – налицо отрицание героико-романтического пафоса опер В. Беллини и Дж. Верди, меньше общественно-значимого колорита, в них почти отсутствуют массовые хоры. Дж. Пуччини привлекают душевные «метания» его героев, изображение их повседневной жизни, которые воплощаются в его совершенную и изысканную оперную музыку.

Видимо, под влиянием доминирующего в искусстве своего времени стиля ар-нуво (первого «глобального» стиля, синтезирующего различные элементы искусства всего мира самых различных эпох) Дж. Пуччини неоднократно обращался в своих операх к теме Азии. Поэтому его «Мадам Баттерфляй» и «Турандот» – настоящие «жемчужины» оперного ориентализма, которые первоначально (в начале XX в.) ставились с очень ярким визуальным рядом.

Примечательными и грандиозными считаются постановки ориентальных опер Дж. Пуччини, а также драматических спектаклей с его музыкой из данных опер такими известными режиссерами, как Франко Дзеффирелли (Италия), Чжан Имоу (Китай), Роман Виктюк (Россия) и др.

В 1988 г. Ф. Дзеффирелли осуществил постановку оперы «Турандот» в Метрополитен-опера (ведущем оперном театре США). Шоу имело блестящий «звездный» состав: дирижер – Джеймс Ливайн; Турандот – Эва Мартон; Лиу – Леона Митчелл; Калаф – Пласидо Доминго; Тимур – Пол Плишка. Ведущие певцы

в данной постановке были преимущественно выходцами из Европы, но Ф. Дзеффирелли целенаправленно (для создания ориентального колорита) вызвал ряд азиатских артистов для исполнения роли дракона.

Спектакль был изыскан и красочен: оперные декорации золотистого цвета, повсюду – стилизованные под древнекитайское искусство изображения грозных опять же раззолоченных драконов и т. д. С точки зрения синологии костюмы постановки Ф. Дзеффирелли были не совсем аутентичными (видимо, чтобы усилить зрелищность): события оперы происходят в эпоху императорской династии Юань, но чиновники носят головные уборы и одежду времен императорской династии Цинь; воины одеты в циньские китайские латы, но вооружены средневековыми европейскими мечами; император Альтоум одет в черную мантию с головным убором времен династии Сун, а его министры и советники – в императорских желтых одеждах. Однако, одежда Турандот и ее слуг приближена к аутентичным костюмам Пекинской оперы, но это – явно не исторические костюмы времен династии Юань. Китайские постановщики в таких вопросах обычно более аккуратны. В сценографии Метрополитен-опера в основном использовался своеобразный контрастный «диахрон»: темные тона декораций и белый либо какой-либо другой светлый цвет в одежде.

В 1998 г. Чжан Имоу осуществил постановку оперы «Турандот» в Запретном городе (императорской резиденции в Пекине), на ступенях Императорской молельни. Его спектакль также имел «звездный» состав: дирижер – Зубин Мета; Турандот – Джованна Казолла; Калаф – Сергей Ларин; Лиу – Барбара Фриттоли; Тимур – Карло Коломбара. За визуализацию шоу отвечали опытные китайские мастера: декоратор – Гао Гуанцзянь; хореограф – Чэнь Вэйя; художник по костюмам – Цэн Ли. По сравнению со спектаклем Метрополитен-опера «Турандот» Чжан Имоу стала визуальной демонстрацией китайской классической культуры и искусства, приближенной к стилю Пекинской оперы. В декорациях было использовано много красного, золотого и зеленого цветов, что характерно для классического убранства императорского двора. Большинство актеров-статистов были из КНР. Эта постановка «Турандот» была подчеркнута ориентализирована. Например, в I акте сказочные великаны с ножами были заменены на мастера китайских боевых искусств, который виртуозно продемонстрировал все виды китайского холодного оружия и боевых искусств Китая в лучших традициях Пекинской оперы.

В 1991 г. Р. Виктук (советский и российский режиссер, родившийся в Украине) осуществил постановку пьесы Дэвида Генри Хвана «М. Баттерфляй» с музыкой из оперы Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй». Партию Чио-Чио-Сан из оперы Дж. Пуччини в данной постановке пел обладатель уникального голоса (контр-тенор), «звезда» мировой оперы казах Эрик Курмангалиев (1959–2007). Сам

этот факт напомнил театральной публике, что в японском традиционном театре кабуки, также как в Пекинской опере женские роли обычно исполняли мужчины, а сам спектакль сравнивали по общественному резонансу с убийством Раджива Ганди, референдумом о сохранении СССР и распадом Югославии, случившимися в том же 1991 г. В постановке Р. Виктюка играли такие «звезды» российской театральной сцены как Сергей Маковецкий, Сергей Виноградов, Ирина Метлицкая; художником-постановщиком стала А. Коженкова, а художником-визажистом Лев Новиков (зрители и рецензенты отметили «ориентальный» грим актеров и их «умопомрачительные кимоно», созданные данными мастерами).

В конце XX в. одинаковые тенденции (упрощение визуализации при постановках в Европе и Америке; большая ее насыщенность и аутентичность при постановках в Азии) наблюдались при воплощении «Мадам Батерфляй» и «Турандот» на сценах Милана, Рима, Парижа, Бостона, Тяньцзиня, Шанхая, Токио [2]. В начале XXI в. особенности визуализации образов опер Дж. Пуччини на китайской сцене проявились в усилении гротеска в гриме и костюмах (особенно в стилизованно «ориентальных» операх «Мадам Батерфляй» и «Турандот») и стильной красочности, пышности и традиционной полихромности оформления сцены, в то время, когда европейские постановки оперного наследия композитора данного периода стали еще более тяготеть к монохромности, минимализму и даже подчеркнута аскетичному авангарду, что не всегда приветствуется знатоками и любителями оперы.

Обобщая содержание исследования «Визуализация ориентализма в операх Д. Пуччини» закономерно сделать следующие выводы:

1) Направления визуального ряда опер Дж. Пуччини, посвященных восточной культуре, связаны с влиянием эстетики пекинской оперы и японского театра кабуки и ар-нуво (первого «глобального» стиля, синтезирующего различные элементы искусства всего мира самых различных эпох).

2) Достижения визуального ряда «ориентальных» опер Дж. Пуччини связаны с созданием красочных и манящих образов оперных героев, чему за композитором (уже в визуальном плане) охотно следовали сценографы, гримеры, декораторы и авторы сценических костюмов, особенно при визуализации на сценических площадках Азии.

Библиографические ссылки

1. Веризм [Электронный ресурс] // Belcanto.ru. – Режим доступа: <https://www.belcanto.ru/verism.html>. – Дата доступа 22.01.2024.

2. Композитор Джакомо Пуччини [Электронный ресурс] // 100oper.ru. – Режим доступа: <https://100oper.ru/puchchini.html>. – Дата доступа 22.01.2024.

3. Нестьев И. Джакомо Пуччини. Очерк жизни и творчества / И. Нестьев. – М.: Музыка, 1966. – 240 с.