

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО КИТАЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Ту Цзяоян

УО «Белорусская государственная академия искусств»,

Китайская Народная Республика

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

Аннотация. В данной статье исследуются генезис и хронология профессионального китайского музыкального театра, а также основные характеристики и специфика его визуализации и профессиональной подготовки актеров, отличные от аналогичных явлений в европейском драматическом театре.

Ключевые слова: Китай, традиционный музыкальный театр, Грушевый сад, основные актерские амплуа китайского театра.

VISUALIZATION OF TRADITIONAL CHINESE MUSICAL THEATER

Tu Jiaoyang

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 genesis and chronology of the development of professional Chinese musical theater. The author explores the main characteristics and specifics of visualization and professional training of actors in this theater, which are different from similar phenomena in European dramatic theater.

Keywords: China, traditional musical theater, Pear Orchard, main acting roles of Chinese theater.

Традиционный китайский театр как форма национального искусства находится в связи со многими формами культурной и интеллектуальной жизни страны: философией, религией, эстетикой, моралью, политикой. Появился же он из мировоззрения, истории и жизненного уклада народов Китая. Аналитики отмечают, что традиционный музыкальный театр Китая (драма, не связанная с музыкой появилась в стране только в начале XX в.) уже много сотен лет представляет собой уникальное, самобытное явление [1, с. 9–11]. Китайский театр сохранил очень много от паратеатральных (интерактивных, ориентированных на вовлечение зрителя в само действие, спонтанных и импровизационных, обостренно злободневных и сатирических, а также ритуализированных) форм искусства, его породивших и первоначально ориентированных на объединение сообщества носителей данной культуры.

Его зарождение связывают с расцветом городской культуры в эпоху

императорских династий раннего Средневековья. С течением времени состоялась сильная стилизация первоначально спонтанных театральных представлений, сложился стандартный канон с набором отработанных сценических приемов и характерных амплуа актеров. Считается, что традиционный театр в Китае – это искусство не отражения, а символического обозначения явлений жизни. Поэтому он очень условен и символичен не только в игре актера, но и в его костюме, гриме, речи, музыкальных высказываниях и т. д. Нельзя не сказать о такой особенности китайского традиционного театра, как комплексность, которая представлена в синтезе нескольких видов искусств: пения, декламации, пантомимы, сценографии, акробатики, боевых искусств. Такая комплексность, синтетичность связана с тем, что на протяжении длительного времени в Китае существовал обычай сочетать различные виды сценического искусства для показа представлений.

Перечисленные особенности «составляют квинтэссенцию эстетических идей китайской традиционной культуры и отражают специфику традиционного театра Китая, получившего общее название “сицью” (музыкальная драма). В настоящее время насчитывается около 300 видов театра сицью, представленных различными жанрами. Самыми значимыми из которых являются: пекинский, куньшаньский, хэбэйский, гуандонский, хубэйский, шаосинский, хэнаньский, циньцянский, хуанмэйский» [2, с. 43].

Такое большое сообщество актеров не могло существовать без специального профессионального обучения, и первые известные учебные заведения для актеров появились в Китае в императорский период его истории, они были связаны с подготовкой актеров прежде всего для традиционного китайского театра при дворе императора.

Предшествующая сценичному действию система подготовки актеров Китая уже с VIII в. разительно отличалась от европейской. Ее основы тогда же заложил бодыхай имперской династии Тан (VII–X вв.) Мин-Хуан. Будучи любителем искусства и знатоком национального театра он учредил учебное заведение для артистов, назвав его «Цзяо-фан», что переводится как «Грушевый сад». Такое название, на наш взгляд, вполне соответствует содержанию и деятельности данного учреждения-рассадника идей и техник национального театра.

Артисты из школы «Грушевый сад» выступали как в спектаклях при дворе императора, развлекая чиновников и аристократов, так и в представлениях в домах гильдии торговцев, а также на площадях и ярмарках городов и сел Китая – перед простолюдными.

Юных актеров готовили признанные мастера сцены, и пока молодой артист учился, его гонорар получал учитель. Артистов обучали с восьмилетнего возраста. Система обучения была сложной и долгой. В программу входили: вокал (умение петь фальцетом), фехтование, акробатика и многое другое. Занятия начинались с

рассветом, когда мастера выводили учеников на групповой тренинг в любую погоду.

Подготовка в «Грушевом саду» создала основу для будущих профессиональных корпоративных союзов актеров и музыкантов Китая, которые развивали и обогащали традиции национального театра еще много столетий.

Для китайского театра была характерна гендерная специализация. В труппу входили или только мужчины (которые играли и женские роли), или только женщины. Актеры, призванные играть нежных фей, терпели боль от забинтованных (для уменьшения размера) ног и достигали максимальной похожести на хрупких женщин. Они бесконечно заучивали тексты пьес и песен, совершали сложные упражнения для укрепления голоса. Для этого они гуляли с запрокинутой головой и широко раскрытым ртом. Такая система формировала актерское мастерство исполнителя, каждое движение и жест которого был символичен, выразителен и осмыслен, походка – гибка и легка, голос – силен. Облаченный в сценический костюм, актер напоминал яркую притягательную фигурку, выточенную из слоновой кости (рис. 1).

Много лет спустя в современной актерской школе Китая, будущие актеры сами выбирают ремесло, проходят сложное обучение и выпускаются специалистами. Актерская школа и система обучения не изменились, ведь атрибуты традиционного представления остались прежними.

Рисунок 1 – Визуальные образы амплу актеров традиционного театра Китая

Итак, уже в средневековом Китае VII–XI вв. появился профессиональный музыкальный театр и школы профессиональной подготовки актеров и певцов, а в XVI–XVIII вв. сложилась традиционная китайская музыкальная драма в полной

мере отражающая не только специфику корневой музыки Китая, но и специфику национального сценического творчества, а также подготовки исполнителей для китайской сцены. Все данные элементы были производными от народной культуры и устной и письменной литературы предшествующих периодов истории Китая.

Известно, что для китайской культуры была издревле характерна социальная заданность творчества. Театр Китая имеет традиционные фольклорные этнические «корни», сегодня одновременно сосуществуют десятки его региональных вариантов, часто исторически ориентированных. Вообще китайский театр – порождение китайской культуры доимператорского (III тыс. до н. э.–III в. до н. э.) и императорского (III в. до н. э. –1911 г.) периодов. Этот тип театра разнообразно представлен в русскоязычных исследованиях искусствоведов.

Среди его профессиональных синтетических жанров императорской эпохи, детально проанализированных исследователями, а также востребованных любителями музыки и искусства в Китае – драма «Куньшань Куньцзюй» (XVI век), а также пекинская музыкальная драма «Цзинцзюй» (XVIII век) или пекинская опера, ставшие со временем общенациональными явлениями корневой музыки народа.

Как комплексное явление (в отношении видов и жанров искусства в нем задействованных) театр Китая стал средством сценической манифестации целого ряда видов искусства, прежде всего вокальной и оркестровой музыки, поэзии (в ариях, речитативно-голосовых монологах и диалогах), циркового и боевого искусств (в акробатических и боевых сценах), архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства (в декорациях, гриме, костюме).

Основные амплуа актеров традиционного театра Китая (они всегда четко визуализированы уже при первом появлении на сцене – гримом, костюмом, игрой и пластикой) следующие:

- Шэн – главный положительный благородный мужской образ спектаклей;
- Дань – главный положительный романтический женский образ спектаклей;
- Цзин – образ brutального мужчины-воина, обычно – с раскрашенным лицом;
- Чоу – смешной клоун, образ комического персонажа в спектакле.

В исторический период Нового Китая (после 1911 года) стала формироваться новая система образования, в том числе эстетического, которая была построена по образцу советской в 1950-х годах. В стране стал развиваться западный по происхождению драматический театр, но традиционный музыкальный театр Китая со своей эстетикой и визуализацией существует и процветает (параллельно) с драматическим театром до сих пор.

Обобщая содержание исследования «Визуализация традиционного китайского музыкального театра» закономерно сделать следующие выводы:

1) Генезис и хронология профессионального китайского музыкального театра имеют истоки в VII в. (временах династии Тан, когда были созданы первые учебные заведения для актеров и музыкантов театра Китая), затем музыкальный театр около тысячелетия эволюционировал и шлифовал свою форму и содержание, а в XX в. получил возможность раскрыть себя миру и обогатиться мировыми трендами, развивая их и в XXI в. (не отказываясь, однако, координально от своих собственных традиций).

2) Направления и достижения в формировании визуального ряда китайского музыкального театра прошлого (амплуа Шэн, Дань, Цзин и Чоу) связаны с символикой и приоритетами аутентичной культуры народа Китая, ориентированными на гармонию человека и окружающего мира; специфика же визуализации современного театра параллельно культивирует собственные традиции, но и обогащает их заимствованиями из мировых трендов; однако, главным образом, – обогащает собственный визуальный ряд теми трендами, которые не противоречат приоритетам традиционного мировоззрения китайцев.

Библиографические ссылки

1. Будаева, Т. Б. Музыка традиционного китайского театра цзинцзюй (Пекинская опера): дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 / Т. Б. Будаева. – М., 2011. – 253 л.

2. Дементьева, В. В. Традиционный театр Китая в XX – начале XXI вв.: проблемы и перспективы развития / В. В. Дементьева // Ценности и смыслы. – 2023. – № 2 (84). – С. 41–52.