

ПЕКИНСКАЯ ОПЕРА СЕГОДНЯ

Н.А. КУЗЬМИН

(Московский городской педагогический университет)

Ключевые слова: Китай, традиционная пекинская опера

Пекинская опера сравнительно молода. Ее история насчитывает не более двухсот лет. Помимо пекинской существует большое число почти не известных за пределами Китая региональных опер. Среди них шаосинская (*юэцзюй*), возрожденная в XX в. древняя опера Кунь (*куньцзюй*), кантонская (*юэцзюй*) и др. Во многих районах Китая существуют местные формы этого жанра. На взгляд иностранца они кажутся очень похожими, хотя на самом деле различаются по языку исполнения и костюмам. И все-таки они близки по сюжетам и манере исполнения.

С конца XVIII в. начинают складываться династии актеров пекинской оперы, каждая со своими традициями исполнения. После основания КНР отношение к традиционной пекинской опере изменилось, новое правительство считало многие ее сюжеты «устаревшими». Новая, или «революционная», пекинская опера осваивала новые сюжеты, а костюмы стали идентичны повседневной одежде китайцев того времени. Лишь с началом политики реформ и открытости Дэн

Сяопина традиционная пекинская опера стала набирать популярность, более того, она стала одним из символов Китая, наряду с Великой Китайской стеной и трибуной Тяньаньмэнь, и получила почетное звание Китайского национального сокровища-искусства.

В пекинской опере существует четыре основных амплуа актеров - *шэн, дань, цзин, чоу*. Каждое обладает своими отличительными признаками. *Шэн* - мужская роль, которая в свою очередь подразделяется на более узкоспециализированные: *у шэн* - «военный *шэн*», *сяо шэн* - «*шэн*-младший», *лао шэн* - «*шэн*-старший» и др. *Дань* - женское амплуа: *хуа дань* - «молодая девушка», *лао дань* - «женщина в возрасте», *цин и* - «девушка из богатой семьи». *Цзин* - «герой с сильным характером», обычно главный герой или военачальник. И амплуа *чоу* - «комический персонаж».

Особенность этого вида театрального искусства состоит в использовании большого количества «воображаемого» реквизита. Например, если героиня занимается вышиванием, то для этого ей на сцене не нужно иметь реаль-

ные нитки и иголки. Если актер выходит на сцену, держа в руках трость с кисточками, это значит, что он едет на лошади. Зная значение основных движений, зритель может еще в начале представления догадаться об общем сюжете постановки.

Основными сюжетами пекинской оперы служат различные народные истории о героях древности, крепкой дружбе и вечной любви, нередко в них находят отражение реальные истории. «Опьяненная фрейлина», «Прощание всемогущего Ба-вана с любимой», «Маневр в пустом городе» - в основу этих популярных спектаклей легли реальные исторические факты. Наиболее популярны спектакли, в основе которых лежат любовные истории, - «Хун-нян», «Белая змейка», «Поднятый нефритовый браслет» и многие другие.

ГЕРОЙ ВЛЮБЛЯЕТСЯ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Во время обучения в Китае в 2009-2010 гг. мне посчастливилось учиться в группе отличного педагога, заядлого любителя пекинской оперы - Ши Шицина.

История пекинской оперы началась в 1790 г. Цинский император Цянлун по случаю празднования своего восьмидесятилетия пригласил в столицу исполнителей различных региональных опер для того, чтобы каждая дала представление в его честь. Труппа Саньцин (Три празднества) из южнокитайской провинции Аньхой так понравилась императору, что он приказал им остаться в Пекине, чтобы развивать и совершенствовать свое искусство. С этого события и берет свое начало пекинская опера.

Со временем пекинская опера набирает популярность и среди простых китайцев. Одним из факторов, способствовавших этому, явилось сокращение времени представления, хотя представления для знати были более продолжительными. Этот жанр любили все последующие императоры династии Цин. В 1860 г. во время 2-й опиумной войны, когда появилась реальная угроза захвата Пекина войсками Великобритании и Франции, император Сяньфэн бежал из столицы, приказав императорской труппе пекинской оперы следовать за ним. И в изгнании император продолжал каждый день наслаждаться ее представлениями.

Участники спектакля «Поднятый нефритовый браслет» в гримерной перед выступлением (автор - крайний справа).

Однажды он предложил мне, еще одной студентке из России и студенту из Италии участвовать в небольшой постановке. Строго говоря, эта постановка не была пекинской оперой в полном смысле этого слова. Однако костюмы, грим, сюжет были почти идентичными таковым в этом жанре. Основным отличием, пожалуй, было только то, что мы не пели, а просто проговаривали слова своей роли. Постановка называлась «Поднятый нефритовый браслет».

Действие спектакля происходит во времена династии Мин, в маленькой деревне. Главная героиня - молодая крестьянская девушка, Сунь Юйцзяо, живет вместе со своей матерью. Однажды мать пошла в храм, оставив дочь присматривать за домом. Выполнив всю работу, она садится перед домом и вышивает. В это время мимо проходит молодой человек, Фу Пэн, который, как часто бывает в подобных случаях, с первого взгляда влюбляется в девушку. Есть маленькая проблема, в то время общение незамужних девушек с посторонними было недопустимо. Молодой человек ищет предлог, чтобы заговорить с ней, и решается подарить ей неф-

ритовый браслет. Девушка стыдливо прячется в доме, а нашему герою в голову приходит хитрость, он кладет браслет прямо перед домом возлюбленной, а сам прячется неподалеку. В это время мимо проходит мамка Лю и застаёт эту сцену. Она решает свести этих молодых людей, стать их свахой.

Мне предстояло играть роль Фу Пэна, студентке из России - Сунь Юйцзяо, а итальянцу - мамку Лю. Начались репетиции, на которых Ши Шичин открывал нам секреты пекинской оперы, при исполнении которой важно все: движения рук, походка, вы-

ражение лица, высота голоса. Наконец, настал день выступления. Я не могу сказать, что очень волновался, хотя мне предстояло, облачившись в костюм, играть на сцене на китайском языке перед большой аудиторией.

Помогать нам приехали два мастера из Шанхайского театрального института. Один из них отвечал за костюмы, второй за грим. Наиболее сложным оказался грим Сунь Юйцзяо, амплуа которой было *хуа дань*. Сначала на ее лицо нанесли первый слой грима, потом поверх него нанесли обводку глаз, затем лицо покрыли слоем специальной пудры. Кто видел фотографии актеров пекинской оперы амплуа *хуа дань* или «шэн-младший» в полном облаче-

В гримерной перед выступлением. Автор в роли Фу Пэна из спектакля «Поднятый нефритовый браслет».

нии, не могли не заметить неестественно поднятых кверху бровей. Такой эффект достигается при помощи специальных полосок ткани, которые, оттягивая вверх кожу лба, приподнимают края бровей. В результате глаза становятся более выразительными. В качестве парика на голову накладываются специальные искусственные волосы, а поверх них, в определенном порядке прикрепляются украшения. Когда гримиро-

вание закончено, актер облачается в сценический костюм.

Мое амплуа не требовало такого сложного гримирования, однако и моим глазам также была придана выразительность при помощи полосок ткани. Наконец, все было готово. Я чувствовал удивительное перевоплощение: из иностранного студента XXI в. я перенесся в Китай эпохи Мин.

Выступление было успешным! После его завершения мы без преувеличения стали «героями университета». Позже ко мне часто подходили и спрашивали, а не вы ли играли в «Поднятом нефритовом браслете»? Получив утвердительный ответ, они расплывались в улыбке и, подняв большой палец руки вверх, говорили: «Хорошо! Вы играли вели-

Сцена из спектакля «Прощание Всемогущего Ба-вана с любимой».

«Подтяжка лица» при помощи лейкопластыря...

колепно!» После этого выступления пекинская опера перестала быть для меня абстрактным понятием, она стала конкретным, реальным и чем-то очень близким. Как только я слышу мелодию пекинской оперы, исполняемой на китайской скрипке *эр-ху*, меня захлестывают воспоминания и эмоции, это ни с чем несравнимое чувство.

Я стал частым зрителем в Шанхайском центре пекинской оперы *Тяньчань*. Помимо пекинской оперы я познакомился и с оперой *кунь*, шаосинской оперой, оперой *ху* (местная шанхайская опера). Знание основных при-

емов и основных сюжетов очень помогло мне в их восприятии.

Каково же отношение современных китайцев к своему национальному сокровищу?

По результатам моих наблюдений, я смог бы разделить аудиторию на три части. Первая - заядлые любители оперы. Большинство из них уже в довольно почтенном возрасте, однако когда актер совершит какой-нибудь

ски, чтобы разнообразить свою жизнь. Они часто приходят с детьми, тем самым приобщая их к национальному исполнительскому искусству. Третья и самая немногочисленная - молодые пары, которые обычно выбирают места на галерке.

Несмотря на поддержку пекинской оперы государством, на придание ей статуса нематериального наследия ЮНЕСКО, она, к сожалению, остается не очень популярной среди широких масс китайского населения (хотя ситуация, как я упоминал, меняется к лучшему). У меня был один знакомый китаец, который первый раз в жизни пошел на пекинскую оперу в моем сопровождении.

Многие молодые китайцы ввиду специфичности пекинской оперы не любят ее посещать. Они говорят, что музыка очень медленная, а сюжет скучный, ему не хватает динамики. По-моему, основная причина в том, что в их жизни не было «своего» Ши Шицина, который мог бы их заразить и увлечь пекинской оперой.

Шанхай - Москва

... и полосок ткани.

сложный элемент, эта аудитория взрывается бурными аплодисментами и криками «Хао!» («Хорошо!»). Вторая часть - люди средних лет, которые посещают представления оперы эпизодиче-