

2. Чжан, Чжунсяо. 50 лет исследований дагэ народности дун / Чжунсяо Чжан. – Гуйчжоу: Труды Университета Гуйчжоу, 2003. – Вып. 2. – С. 33–37.

УДК 792.03

Чжан Шуньли

НАНЬЯНСКАЯ ОПЕРА ВАНБАНГ: ИСТОКИ, ТРАДИЦИИ, ОСОБЕННОСТИ

*Научный руководитель: ст. преподаватель Машканцева С. В.
Белорусская государственная академия музыки,
г. Минск, Республика Беларусь*

Наньянская опера является одним из крупнейших музыкальных жанров, зародившихся в городе Наньян провинции Хэнань. Город Наньян располагается на юго-западе Китая. Он является самым большим административным районом Хэнаня и граничит с другими провинциями Китая. В первом тысячелетии до нашей эры Наньян был столицей государства Шэнь и имел много крупных производственных площадок с расширенным бизнесом. Со временем город немного снизился по своему значению, но по-прежнему остался политическим, торговым и культурным центром юго-западной провинции Хэнань. В древние времена город Наньян носил имя «Ван», отсюда и получила свое название наньянская опера – «ванбанг». В 1956 году город получил современное название.

Ванбанг – это оперный жанр народности хань, распространенной в провинции Хэнань и прилегающих к ней районах. В 2006 году государственный совет Китайской Народной Республики объявил ее одним из ведущих музыкальных жанров среди всего культурного наследия страны.

Провинция Хэнань являлась культурным центром Китая на протяжении 3 000 лет. Пиктографические и фонетические символы «музыка» и «танец» были обнаружены в руинах Инь и Аньян провинции Хэнань и записаны в «Книге песен и танцев». Каменные портреты Хань, фрески, обнаруженные 2100 лет назад в городах Наньян, Лоян, Чжэнчжоу провинции Хэнань, имели символику, связанную с музыкой и танцем. Это свидетельствует о зарождении музыкальной и танцевальной культур на Центральной равнине Китая многие тысячелетия тому назад. В последующие столетия широкое распространение в Хэнаня получило песенное искусство. Многие мероприятия, такие как ежегодная ярмарка, празднование дня рождения,

бракосочетание и др., сопровождалась народной песней. Так постепенно зарождается оперный жанр (1600 – 1644 гг.).

В процессе своего формирования хэнаньская опера распространяется по многим провинциям Китая и черпает элементы опер Кунцзю, Ло, Хань и др. Однако в 30-х годах XX столетия место деятельности оперы существенно сузилось и распространилось исключительно на район города Наньян. Сфера ее исполнения была ограничена, многие театры были закрыты, а актеры вытеснены из труппы. Со временем, благодаря влиянию коммунистической партии Китая, этот вид искусства восстановил свое первенство. Традиционная китайская опера во всем ее разнообразии направлений и принадлежности к определенным школам считается национальным сокровищем Поднебесной. Этот вид искусства уходит корнями в III век н. э. и является синтезом драмы и мюзикла, стилизованного действия, пения, пантомимы, диалогов, танцев и акробатического боя.

Существует более 360 видов китайской оперы, среди которых пекинская, наньянская, хуанмэйская, шаосинская, пинцзюй и др. В мировом масштабе наиболее известной, безусловно, является пекинская опера, которая приобрела популярность в XX веке во многом благодаря государственной поддержке и активной популяризации. Однако нас в большей степени интересует наньянская опера.

Несмотря на то, что пекинская опера активно поддерживалась китайским правительством, именно наньянская опера приобрела особую востребованность у публики в различных городах и провинциях Китая. Главным образом этому способствовала ее исключительная постановка на хэнаньском диалекте, широко используемом непосредственно в провинции Хэнань, что делает восприятие для слушателей более доступным, в то время как пекинская опера исполнялась на традиционном китайском языке.

В чем же отличительные особенности оперы ванбанг? Что выделяет ее среди огромного количества разновидностей и направлений в этом жанре? Самобытность наньянской оперы заключается в частом использовании ультра-колоратурного пения. Высокие колоратуры (сложнейшие технические пассажи в 3-ей и 4-ой октавах) буквально пронизывает всю оперу. Для оперы ванбанг характерны виртуозные каденции именно в конце речитативной фразы, а далее развитие и усложнение вокальных каденций. Звучание голоса в высоком регистре сопровождается ударным инструментом. Использование ударных инструментов с их шумовым эффектом – неперенный атрибут всего действия. Само название «ванбанг» включает в себя название древнего города Ван и, в свою очередь, китайского народного ударного музыкального инструмента банг. Очень простой по конструкции и доступный для обучения игры на нем, банг

создает ритмический пульс на протяжении всего спектакля. За счет звучания колоратурного пения на фоне медных тарелок в высоком регистре появляется глухая фальцетная мелодия, которая создает незабываемые колористические краски.

В наньянской опере, как и во всех направлениях китайской традиционной оперы, особое символическое значение уделяется костюмам и гриму, а именно цветовой гамме как элементу образной характеристики героев. Исходя из внешности, душевного состояния, мыслей и чувств актера, художники-гримеры создают различные образцы грима. Здесь большое значение имеет цветовая гамма. Изначально для грима использовали только черный, белый и красный цвета.

Что интересно, в китайской культуре ассоциации с цветом значительно отличаются от европейских. Так, например, белый цвет ассоциируется с отрицательными качествами. Другие цвета начали применяться позднее, в связи с увеличением количества ролей и необходимостью акцентировать внимание на их различии. Красный цвет в гриме – цвет верности и честности, черный – прямоты и смелости, синий и зеленый – храбрости и решительности, желтый и белый – жестокости и хитрости, золотой и серебристый цвета применяются для мифических героев.

Первыми накладывать грим начали на героев ампуа чоу (комические персонажи, бывают как добродушными, так и коварными, хитроумными). Ампуа цзин (используется для мужских ролей, в которых показаны персонажи с открытым и смелым характером) отличается наиболее «цветастым» гримом. Грим ампуа шэн (мужской персонаж) и дань (женский персонаж) более сдержан и призван подчеркнуть шарм и элегантность героев. Костюм, как и грим актера, призван раскрыть образ персонажа, дать представление о его характере, настроении, положении в обществе.

За пяти тысячелетнюю историю Китая сменились разные эпохи и династии. В результате сформировались образцы костюмов, пригодные для героев из любого исторического периода. Чтобы символизм костюма был максимально понятен зрителю, главные особенности для него черпались из реальной жизни. Если цветовые решения халатов чиновников разных рангов имели строгую регламентацию, то в костюмах героев сохранялась такая же цветовая гамма. Здесь речь идет именно о символизме. Костюмы не повторяют с точностью свои прототипы из реального мира, они призваны лишь обозначить прямую связь с ними. Отсюда следует использование своего костюма для каждого ампуа. Надеть неправильный костюм равносильно нарушению сюжетной линии всего представления. Вообще сам костюм героя – это достаточно сложная конструкция, которая требует определенных навыков во время передвижения и действия на

сцене. Головные уборы больших размеров, огромное количество ткани, используемое для самого костюма, обувь на высокой платформе – все это обязывает к определенной жестике и оттачиванию мастерства не только в пении, но и в искусстве танца. Большинство главных героев – в костюмах с длинными рукавами. Манипуляции с рукавами не несут смысловой нагрузки. Этот элемент образа создан для эстетических целей, поскольку такая часть костюма привлекает внимание зрителей, а также дает им возможность лучше понять героя. Так, взмах рукавом вперед означает, что персонаж рассержен, а взмах вверх – произошедшее несчастье, «собрание» рукава (чтобы открыть кисти рук) используется для заполнения пауз между диалогами либо в процессе рассказа героя. Сочетание грима, костюмов, жестов на фоне музыкального сопровождения способствует раскрытию сюжета.

Впечатляет обширный репертуар ванбанга, воплощающий яркий спектр чувств и эмоций. Особое место занимает историческая тематика, демонстрирующая боевые действия и сражения. Трагические образы изображены в «боевых драмах». Среди них: «Гора Лянлан», «Гора голова Леопарда», «Бронзовая гора». Тема, связанная с боевым искусством, отражена в произведениях «Четыре экспедиции», «Четыре Гильо», «Экспедиция Лихуа на Запад», «Король Янь охватывает север» и др. Создание репертуара тесно связано с событиями разных эпох. Также популярны постановки современных спектаклей патриотической тематики, основанных на событиях становления Китайской Народной Республики.

Обобщая все выше сказанное, следует отметить, что наньянская опера ванбанг – это уникальное музыкальное явление, в котором отразилось органичное слияние музыки, пения, танца, акробатики и боевых искусств. В последние десятилетия правительство Китая уделяет огромное внимание опере ванбанг и предпринимает значительные усилия для восстановления и сохранения ее традиций. Создаются благоприятные условия для обучения молодых артистов и постановки большого количества спектаклей.