

У Цзу-гуан

«СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
МЭЙ ЛАНЬ-ФАНА»

Мэй Лань-фан является одним из самых выдающихся мастеров классической музыкальной драмы Китая — «цзинцзюй» (пекинской оперы), которую так любят широкие массы китайских зрителей. Мэй Лань-фан, начав выступать на сцене с 11 лет, посвятил театру 51 год своей жизни. За это время Мэй Лань-фан пережил феодальную Цинскую (Маньчжурскую) династию, реакционный гоминьдановский режим и оккупацию Китая японскими империалистами. В момент освобождения Китая Мэй Лань-фану было уже 55 лет. Обычно актеры пекинской оперы, а тем более актеры, исполняющие роли молодых женщин, после 50 лет уходят на покой. Однако радость освобождения стимулировала дальнейший рост таланта Мэй Лань-фана, и поэтому артист, которому в настоящее время 61 год, продолжает и до сегодняшнего дня блестяще выступать на сцене, непрестанно совершенствуя свое исполнение.

Заснять сценическое мастерство Мэй Лань-фана в цветном фильме — об этом мечтали не только широкие массы зрителей Китая и зарубежных стран, любящих китайскую классическую оперу, но и работники

китайского кино. В 1953 году Пекинская киностудия включила в свой рабочий план съемку цветного фильма «Сценическое искусство Мэй Лань-фана», в котором впервые в истории китайского кино предполагалось широко заснять спектакли пекинской оперы. Пекинская опера, развивающаяся за последние сто с лишним лет, достигла высокого уровня музыкально-вокальной и пластической выразительности. Наследовав у своих предшественников наиболее выдающиеся приемы исполнения женских ролей, Мэй Лань-фан творчески развил их, доведя свое исполнение до художественного совершенства. Вот почему отобразить сценическое искусство Мэй Лань-фана в коротком фильме, демонстрируемом в течение нескольких часов, очень трудная задача. Руководящие работники кинематографии, Мэй Лань-фан, кинооператоры, знатоки пекинской оперы, известные художники и я — режиссер фильма — длительное время изучали проблемы, связанные с постановкой фильма. Съемка фильма началась после почти двухлетней подготовительной работы.

В фильм «Сценическое искусство Мэй Лань-фана» включены отрывки из пяти любимых широкими массами зрителей спектаклей пекинской оперы, в которых Мэй Лань-фан чаще всего выступал за последние годы: «Дуаньцяо» («Разломанный мост»), «Юй-чжоуфын» («Меч — остриё вселенной»), «Баван бе цзи» («Князь прощается с наложницей»), «Гуйфэй цзуйцзю» («Опьяневшая Ян Гуй-фэй») и «Лошэнь» («Фея реки Лошуй»).

Сюжеты вышеперечисленных пяти спектаклей основаны на исторических эпизодах и древних народных сказаниях. Так, например, пьеса «Дуаньцяо» («Разломанный

мост») представляет собой отрывок из драмы «Байшэчжуань» («История Белой змейки»), сюжет которой заимствован из народной легенды. Как гласит легенда, Белая змейка, готовившаяся в течение тысячи лет к различным колдовским превращениям, перевоплощается в молодую девушку. В живописной местности на берегу озера Сиху она встречает юношу Сюй Сяня. Молодые люди влюбляются и становятся супругами. Вмешательство монаха Фа Хая из храма Цзиньшань разбивает супружескую жизнь Сюй Сяня и Белой змейки. Сцена «Разломанный мост» показывает встречу Белой змейки с Сюй Сянем после того, как она потерпела поражение в битве с монахом Фа Хаем. Наделенная глубокими чувствами, достойная любви, отважная и глубоко несчастливая Белая змейка — это образ китайской женщины, угнетаемой феодальным строем. В роли Белой змейки Мэй Лань-фан с большим мастерством передает ее застенчивость при первой встрече с Сюй Сянем, ее ярость в битве с монахом Фа Хаем, чувства ненависти и любви, которые проявляются у Белой змейки во время последнего свидания с Сюй Сянем у разрушенного моста. Мэй Лань-фан в роли Белой змейки повсеместно производит глубокое впечатление на зрителей.

Мэй Лань-фан во время репетиции.

Драма «Юйчжоуфын» («Меч — остриё вселенной») сложилась на основе сюжета народного предания, повествующего об исторических лицах, живших около двух тысяч лет назад.

Император Циньской династии Эр Ши пожаловал своему сановнику Куан Хуну меч, называвшийся «Остриё вселенной». Сын Куан Хуна — Куан Фу взял в жены дочь влиятельного сановника Чжао Гао. Вскоре Чжао Гао, привыкший к преклонению и лести, затаил ненависть против отца Куан Фу, который не искал расположения Чжао Гао и не заискивал перед ним. Стараясь погубить Куан Хуна, Чжао Гао приказал своим людям похитить у него меч «Остриё вселенной» и, вооружившись им, совершить покушение на убийство императора Эр Ши. В результате этого покушения вся семья Куан Хуна, кроме Куан Фу, была брошена в тюрьму. Спаслись удалось только Куан Фу, который с помощью своей жены — дочери Чжао Гао — переоделся в одежду слуги и бежал. После этого дочь Чжао Гао вернулась в дом своего отца. Однажды вечером император Эр Ши

посетил дом Чжао Гао, увидел его дочь и, будучи поражен ее красотой, приказал Чжао Гао отправить ее на следующий день во дворец, чтобы сделать ее своей наложницей. Чжао Гао был очень польщен вниманием императора. Однако дочь решительно воспротивилась воле императора. Она разорвала на себе одежду, расцарапала себе лицо и притворилась сумасшедшей. На следующий день, когда Чжао Гао привез свою дочь во дворец, она попрежнему продолжала смеяться и сквернословить, как умалишенная. Думая, что она действительно сошла с ума, император приказал удалить ее из дворца.

Исполняя роль дочери Чжао Гао, Мэй Лань-фан достигает высот реализма. Арии, речитатив и танцы этой драмы в исполнении Мэй Лань-фана отличаются законченностью и изяществом.

Сюжет драмы «Баван бе цзи» («Князь прощается с наложницей») построен на историческом событии, имевшем место две тысячи лет назад. Он заимствован из исторического романа «Сихань яньи» («Изложение событий династии Западная Хань»). Император Ханьской династии Лю Бан во время похода на княжество Чу назначил своего царедворца Хань Синя командующим армией. Хань Синь заслал в стан врага своего приближенного Ли Цзо-чэ, который сделал вид, что перешел на сторону княжества Чу. Сян Юй — владыка государства Чу — стал доверять Ли Цзо-чэ и по его совету сам повел свою армию против врага. Юй Цзи — наложница Сян Юя и его военачальники всеми силами пытались отговорить Сян Юя от необдуманных действий.

Сян Юй не слушал их советов, и в результате его армия была окружена войсками Хань Синя. В это время в лагере Сян Юя велись приготовления к пиру. Юй Цзи, чтобы рассеять печаль своего господина, танцевала танец с мечами. Вдруг войска Лю Бана повели яростное наступление на лагерь Сян Юя. Видя безвыходность положения, наложница Юй Цзи покончила жизнь самоубийством, зарезавшись мечом Сян Юя, а сам Сян Юй, вырвавшись из окружения, бежал на реку Уцзян. Однако Сян Юй, считая, что он в результате поражения «потерял лицо», стыдясь встречи со старейшинами своего рода, не стал переправляться через реку Уцзян, к востоку от которой находилась его родина, а покончил жизнь самоубийством на берегу реки. В фильме засняты две сцены из драмы «Баван бе цзи», известные под названиями: «Чубаван Цзюлишань хойчжань» («Битва владыки княжества Чу у горы Цзюли») и «Бе цзи» («Прощание с наложницей»). Исполняя в этих сценах роль наложницы Юй Цзи, Мэй Лань-фан создает образ отважной, умной, нежной и верной женщины.

«Гуйфэй цзуйцзю» («Опьяневшая Ян Гуй-фэй») — это музыкальная комедия. Героиня оперы императорская наложница Ян Гуй-фэй была в эпоху Танской династии (618—907 гг.) известной в Китае красавицей. Однажды она получила приказ императора Тан Мин-хуана устроить пир и ожидать его в одной из беседок императорского дворца, носившей название «Байхуатин» («Беседка цветов»). Однако по пути к беседке император передумал и пошел к другой наложнице — Мэй Фэй. Думая, что она потеряла расположение императора, Ян Гуй-фэй сильно опечалилась. Пытаясь развеять свою печаль, она стала пить вино и, опьянев, вернулась во дворец.

В роли Ян Гуй-фэй Мэй Лань-фан последовательно и исчерпывающе показывает ее радость, гнев, страдание, опьянение и удрученное состояние во время возвращения во дворец, глубоко раскрывая духовный мир императорской наложницы, страдающей от пустоты и бесцельности существования при императорском дворце.

«Лошэнь» («Фея реки Лошуй») — драма в стихах, созданная по сюжету стихотворного сказания «Ода в честь феи реки Лошуй» известного китайского поэта Цао Цзы-цзяня, жившего свыше 1700 лет тому назад.

Героиня этой драмы Чжэнь Хоу была взята в жены императором Вэй Вэнь-ди из числа пленниц, захваченных в одной из войн,

и потом стала императрицей. Однако императрица Чжэнь Хоу не любила императора, потому что была влюблена в его младшего брата Цао Цзы-цзяня, талантливого молодого человека, который отвечал ей взаимностью. Узнав об увлечении императрицы, император приказал казнить ее и сослать Цао Цзы-цзяня в один из захолустных районов Китая. Прошло несколько лет. Однажды, переправляясь через реку Лошуй, Цао Цзы-цзянь увидел во сне фею, которая назначила ему свидание, состоявшееся на следующий день на берегу реки Лошуй. Фея была императрицей Чжэнь Хоу.

Выступая в роли феи реки Лошуй, Мэй Лань-фан своей блестящей игрой создает поэтический образ. Действие «Лошэнь» начинается сценой встречи Цао Цзы-цзяня и феи реки Лошуй, которую Цао Цзы-цзянь ночуя в гостинице во время путешествия видит во сне. Драма заканчивается танцем феи реки Лошуй на поверхности реки. Сцена танца красочна и исполняется с большим совершенством.

Кинофильм довольно подробно освещает жизнь и творчество Мэй Лань-фана. В фильме зрители увидят пейзажи Пекина — родины пекинской оперы, старый дом семьи Мэй, в котором 61 год назад родился Мэй Лань-фан; увидят отца и деда Мэй Лань-фана, которые в свое время были известными актерами пекинской оперы; увидят Мэй Лань-фана в период учебы в театральной школе, а также ряд фото его ранних выступлений. В фильме засняты и отдельные сцены примерно из десяти таких музыкальных драм, как, например, «Хуннигуань» («Застава Хунни»), «Чунь Сян наосюэ» («Шалости Чунь Сян в школе»), «Мулан цун цзюнь» («Хуа Му-лань вступает в армию»), «Тяньной сань хуа» («Небесная фея разбрасывает цветы») и другие, в которых Мэй Лань-фан исполняет роли, характерные для его творчества. Благодаря отрывкам из этих драм, зрители смогут ознакомиться с игрой Мэй Лань-фана в спектаклях на старой сцене пекинской оперы. В этой же части фильма зрители увидят Мэй Лань-фана, занимающимся живописью. При ироничном режиме, существовавшем во время японской оккупации, Мэй Лань-фан отпустил усы и временно прекратил выступления на сцене, добывая средства к существованию продажей своих картин. Более тридцати лет назад Мэй Лань-фан учился живописи у выдающегося китайского художника Ци Бай-ши. С тех пор между этими деятелями искусства существует крепкая

дружба. В фильме есть ряд кадров, вызывающих особый восторг зрителей. Это кадры, в которых показаны фотографии Мэй Лань-фана, снятого вместе с великими деятелями искусства Станиславским и Чарли Чаплиным. В этом разделе фильма зрители видят также Мэй Лань-фана в жизни так, как он выглядит сегодня. Облик Мэй Лань-фана и созданные им бессмертные образы оставляют у зрителей неизгладимое впечатление.

Съемка этого фильма, начатая в марте 1955 года, была завершена лишь в декабре 1955 года. Мэй Лань-фан и другие актеры, освещаемые пылу жаром «юпитерами», усердно трудились над созданием фильма почти целый год, чтобы запечатлеть и показать на экране блестящие достижения пекинской оперы. Съемки фильма способствовали оттачиванию мастерства Мэй Лань-фана и принесли ему ряд новых творческих находок, которые он впоследствии использовал на сцене.

Вместе с Мэй Лань-фаном в фильме участвовали известные исполнители амплуа «сяошэн» (молодых людей) — Цзян Мяо-сян и Юй Чжэнь-фэй; известный исполнитель амплуа «хуамянь» (военные персонажи) — Лю Лянь-жун, исполнитель амплуа «чоу-цзяо» — (комика) — Сяо Чан-хуа и сын Мэй Лань-фана — Мэй Бао-цзю, обычно выступающий в амплуа «данцзяо» (женские роли). Все эти актеры, за исключением Мэй Бао-цзю, — пожилые люди, имеющие опыт выступления в пекинской музыкальной драме, исчисляемый в несколько десятков лет. Их блестящие сценические достижения и были запечатлены в фильме.

При съемке этого фильма было обращено большое внимание на работу, связанную с художественным оформлением и костюмами актеров. Стараясь не мешать игре актеров, мы обратили внимание на надлежащее художественное оформление декораций в стиле традиционной китайской живописи, чтобы они гармонизировались с костюмами и игрой артистов, свойственными пекинской опе-

ре и воссоздавали обстановку того времени. Мы обогатили наши декорации, используя для них сюжеты изобразительного искусства, популярные среди народа. Так, например, при съемке драмы «Лошэн» мы, в соответствии с общим характером драмы, использовали сочетание рельефных декораций с китайской национальной живописью. Декорации остальных четырех драм были выдержаны в стиле, свойственном традиционным формам декораций сцены пекинской оперы.

Художники Чжан Гуан-юй, Чжан Чжэн-юй и Дин Цун были консультантами при постановке фильма. Хань Шан-и отвечал за художественное оформление. Художник национальной живописи Ху Жо-сы, рисовавший декорации для фильма «Лян Шань-бо и Чжу Ин-тай», рисовал декорации и для фильма «Сценическое искусство Мэй Лань-фана». Съемками руководил главный оператор фильма У Вэй-юнь.

Фильм «Сценическое искусство Мэй Лань-фана» состоит из двух частей. В первую часть входят «Жизнь Мэй Лань-фана», драмы «Разломанный мост» и «Меч — острière вселенной»; во вторую часть фильма входят драмы «Князь прощается с наложницей» и «Опьяневшая Ян Гуй-фэй». Драма «Лошэн» будет выпущена отдельным фильмом.

Сцена пекинской оперы «Меч — острière вселенной» в исполнении артистов Мэй Лань-фана (слева) и Лю Лянь-жуна.

