Жемчужина китайского искусства

☆

Спектакль
Шаосинской оперы
«Пролитая чаша»

☆

Искусство великого китайского народа пользуется огромной любовью и уважением советских людей. Вспомним о живом интересе, вызванном у наших зрителей кинокартинами, созданными в освобожденном Китае, об успехе современного музыкального спектакля «Седая девушка», показанного нам три года тому назад, о волнующем и поражающем мастерстве артистов китайского цирка или об удивительном искусстве китайских резчиков по дереву. Выставка произведений китайского изобразительного искусства, развернутая в этом году в залах Эрмитажа, оказалась одним из крупнейших событий художественной жизни города и привлекла к себе восторженное внимание сотен тысяч ленинградцев.

Особый интерес представляют проходящие сейчас в Ленинграде выступления Шанхайского государственного театра шаосинской оперы Китайской Народной Республики. Коллектив его знакомит нас с замечательным музыкально-сценическим искусством нового Китая. В деятельности этого коллектива во всей полноте проявились те животворные процессы, которые пронизывают собой все стороны общественной, политической и культурной жизни великой страны.

Китайская опера — искусство многовековой давности; первые образцы ее относятся еще к IV веку. Она представляет собою искусство подлинно народное, ибо родилась в гуще народа и получила широчайшее распространение. Оперных театров в Китае насчитывается очень много. В подавляющем большинстве это передвижные коллективы, обслуживающие города и деревни различных провинций, выступающие без декораций и с минимальным реквизитом, подчас даже на открытом воздухе. Народность китайской оперы сказывается и в том, что музыка ее не является плодом творчества того или иного композитора. Автор ее — народ, ибо популярные народные мелодии составляют музыкальную основу каждого спектакля.

Сейчас, когда китайский народ стал хозяином своей страны, развитие национального оперного искусства приобрело огромный размах и получило подлинно демократическую направленность. Общественная и правительственная поддержка оказывается и так называемым «местным» операм — шаосинской, хэбэйской и другим, которые не могли получить должного развития в период феодального и буржуазного господства. В 1952 году правительством КНР было вынесено специальное постановление по вопросам оперного искусства, направленное на сохранение лучших традиций прошлого и на развитие новаторских творческих опытов воплощения в оперных формах образов и событий современной действительности.

Шанхайский государственный театр шаосинской оперы, гастролирующий в Ленинграде, представляет собой самое молодое течение в китайском оперном искусстве. Направление это родилось менее пятидесяти лет тому назад в провинции Шаосин, от которой опера и получила свое наименование. Начав с злободневных пьес, воспевающих трудолюбие и мудрость народа, обличающих праздность, невежество и жестокость эксплуататорских классов, театр шаосинской оперы позднее обратился также к сюжетам народно-легендарного и исторического содержания.

Это прогрессивное направление китайской оперы получило широчайшую поддержку Китайской коммунистической партии. После создания Китайской Народной Республики группа ведущих актрис во главе с Юань Сюэ-фэнь организовала Шанхайский государственный театр шаосинской оперы.

Гастроли этого замечательного театра начались в Ленинграде показом оперы «Пролитая чаша», созданной на основе классической пьесы выдающегося китайского драматурга XIII века Ван Ши-фу. В основу ее положена история любви смелой и вольнолюбивой девушки Цуй Ин-ин и студента Чжан Гуна. Время действия — X век. Дочь министра-аристократа Цуй Ин-ин проявляет большое мужество и находчивость; она смело нарушает феодальные обычаи, отдавая свое сердце избранному ею самой человеку и пренебрегая при этом социальным, имущественным неравенством и волей матери. Она находит поддержку у своей преданной служанки Хун Нян, сметливой и отважной дочери простого народа.

В опере органически сочетаются лирические, драматические и комедийные эпизоды, показывающие, как молодые люди мужественно преодолевают препятствия и завоевывают свое счастье. Финал оперы глубоко оптимистичен — оба героя, временно расставаясь, уверены в светлом будущем.

Китайское оперное искусство глубоко самобытно. Его выразительные средства очень многообразны. Пение, простая разговорная речь, речитатив, музыкально интонированная речь, а также пантомима, условные жесты, и, в частности, движения пальцев, игра деталями костюма, в особенности длинными и широкими рукавами хитонов — таковы различные приемы, которыми пользуются актрисы шаосинской оперы.

Да, именно актрисы, ибо исполнителями и женских и мужских ролей являются только женщины. Такова традиция. Лишь с 1954 года в Шанхае открыта специальная театральная школа, воспитывающая будущих деятелей шаосинской оперы — мальчиков и девочек. Эта школа в ближайшее время выпустит первые кадры китайских оперных актеров — мужчин.

Музыка оперы «Пролитая чаша» целиком состоит из народных песенных мелодий, мастерски обработанных дирижером театра Лю Жу-цзэном. В составе оркестра шестнадцать человек. В него входят смычковые инструменты ху-цин, в том числе недавно введенные басовые — даху-цин; щипковые — пи-ба; трехструнные сань-сянь; инструменты с медиатором ю-эцин; деревянный барабан с кожей — гу-ба; гонг — юнь-ло и другие.

Роль музыки в спектакле весьма значительна и разнообразна. Здесь и сжатые, но выразительные антракты, исполняемые перед отдельными картинами, и сопровождение к вокальным номерам, и короткие звуковые интермедии, эмоционально подчеркивающие события. Отметим, в частности, традиционный прием завершения отдельных разговорных фраз и реплик несколькими ударами деревянных палочек и одним ударом гонга.

Исполнительский ансамбль спектакля разработан мастерски. Поражают интонационная сторона исполнения, органичность и гибкость переходов от пения к разговорной речи и от одной формы пения в другой, изобилие оттенков в выражении чувств, согласованность темпа ведения диалогов, четкость звучания каждой партии при совместном пении, например в трио Цуй Ин-ин, госпожи Цуй и настоятеля монастыря Фа Бэна в третьей картине.

Каждый исполнитель с предельной четкостью раскрывает характер и социальный тип воплощаемого им персонажа. С большой выразительностью исполняет роль Ин-ин артистка Юань Сюэ-фэнь, лауреат премии Чести на первом Всекитайском смотре драмы и оперы. Глубина и сила чувства ярко выражены и в пении, и в речи, и в сценической игре артистки. Трудную роль студента Чжан Гуна с покоряющим мастерством исполняет артистка Сюй Юй-лань, лауреат актерской премии I степени. Созданный ею образ полон чистоты и мужественности, психологически многогранен и содержателен.

Образ властной и высокомерной представительницы высших слоев феодального общества, целиком проникнутой сословными предрассудками, и в то же время любящей матери—госпожи Цуй создает артистка Чжан Гуй-фын, лауреат актерской премии II степени. Особенно впечатляет игра исполнительницы роли служанки Хун Нян, артистки Люй Жуй-ин, лауреата актерской премии I степени на Восточнокитайском смотре драмы и оперы. Инициативность, бесстрашие, правдивость, лукавый юмор раскрываются артисткой, как типические черты народного характера. Интонация, мимика, жесты Люй Жуй-ин неоднократно на протяжении спектакля вызывали бурные аплодисменты зрительного зала.

Колоритную фигуру старого настоятеля монастыря Фа Бэна, раболепствующего перед феодалами, создает артистка Жэнь Ли-хуа. Роль мальчика Хуан Лана, брата Ин-ин, выразительно исполняет артистка Чжан Дун-цзюань.

Высокая организованность, артистизм музыкального и сценического исполнения оперы являются в большой степени результатом выдающегося мастерства и творческой инициативы музыкального руководителя и дирижера спектакля Лю Жу-цзена и режиссеров У Ченя и Хуан Ша, проявивших тонкую изобретательность в решении мизансцен.

Высоких похвал заслуживает и оформление спектакля (художники Су Ши-фын, Син Си и Хуан Цзы-си). Их работа — новое слово в китайской опере, никогда не знавшей декораций. Художники проявили тонкий вкус и понимание быта изображаемой эпохи, отличное знание законов сцены.

Первый спектакль Шанхайской шаосинской оперы в Ленинграде прошел, как яркий праздник китайского искусства. Ленинградские зрители с воодушевлением приветствовали талантливых артистов; их выступления — новый вклад в нерушимую дружбу великих народов Китая и СССР.

В. БОГДАНОВ-БЕРЕЗОВСКИЙ,
композитор

На снимке: сцена из оперы «Пролитая чаша»

Фото Г. Чертова