

ИСТОКИ И ФУНКЦИИ ГОРОДСКОЙ МУЗЫКИ КИТАЯ (НА ПРИМЕРЕ ЖАНРА ПИНТАНЬ)

Су Цзе

Белорусский государственный университет культуры и искусств
e-mail: 970661768a@gmail.com

Summary. The ways of formation and stylistic tendencies of modern urban music in its connections with ancient folklore genres, as well as innovative ways of its transmission are investigated.

Городская культура является источником ценной информации о важных событиях истории и современности, о жизненных приоритетах и национальной психологии. На территории современного Китая проживает 56 этнических групп, создавших свои традиции культуры и уникальное искусство, что подтверждает поговорку: «каковы вода и земля, таковых людей они родят». В видах и жанрах традиционного искусства разных этносов воплощались и передавались из поколения в поколение духовные ценности, этические нормы и эстетические идеалы. На основе национального художественного наследия, обогащенного инновационными идеями, формировался контекст культуры развивающихся городов Китая. Именно города стали своеобразными «аккумуляторами и трансляторами» художественного опыта.

Музыкальная культура – неотъемлемая часть городской жизни. Ее роль и значимость как одной из «движущих сил» развития общества подробно обсуждается во многих современных монографиях по истории Китая. «Городское музыкальное творчество – это культурный феномен, объединяющий людей, живущих в конкретных географических, социальных и экономических условиях. Этот вид искусства материализует в звуковой форме духовные ценности и приоритеты, мысли и чувства. Функции городской музыки разнообразны – эстетическая, коммуникативная, воспитательная. Музыка (любительская и профессиональная) является одним из способов хранения памяти культуры и эстетических ценностей нации».

Жанры городской музыки знакомы каждому жителю с детских лет и потому ценны как самые доступные. Но чтобы понять причины этой простоты, надо обратиться в прошлое. Их истоком является традиционная музыка Китая как неисчерпаемый ресурс эволюции искусства. Она имеет ряд особенностей: первая связана с обширной территорией, вторая характеризуется различиями исторического развития и уровня культуры этносов, третья определяется ее социальной значимостью и функциями.

Рассмотрим специфику формирования городской музыки на примере Сучжоу, культурная жизнь которого сформировалась под влиянием полиэтнических традиций. Частые войны между северными и южными царствами, смена династий и столиц привела к массовой иммиграции из центральных и северных областей Китая на юг от реки Янцзы. В эпоху правления династии Суй (581 до н. э. – 619 н. э.) Большой канал на реке Янцзы был открыт для судоходства, а городской округ Сучжоу стал важным транспортным узлом, экономическим и культурным центром. Ассимиляция местных диалектов, традиций, обычаев разных этнических групп переселенцев обогатила культуру этого региона, в том числе музыкальную.

Именно городская среда создала благоприятные условия для развития культурных традиций разных народностей, на основе которых постоянно обновлялись образы, жанры, формы, выразительный язык. Так, высокого уровня достигло исполнительство на струнном гуцине и на духовых инструментах (сычжу), которое считают основой национальной камерной музыки. Сложившиеся в городской среде жанры с участием музыки передавались из поколения в поколение – это сучжоуская драма, драма кунцзюй и др. Среди самых популярных выделяется жанр пинтань, напоминающий славянские былины, сказы, баллады. Пинтань известен в двух разновидностях: пинхуа (выразительное чтение текста + поддержка игры на народных инструментах) и таньци (распетый текст). В китайском варианте сочетаются разные элементы: сюжеты из китайской клас-

сической литературы, старинный диалект У, сценическое исполнение, песенно-повествовательная манера изложения. Сказы пинтань обогатили городскую музыку Сучжоу, откуда этот любимый жанр распространился по всей территории бассейна реки Янцзы – Цзяннань.

В отличие от создания и распространения литературных произведений, китайское искусство рассчитано на «живую связь» исполнителя и слушателя, идущую от фольклорной традиции. Поэтому практически невозможна точная звуковысотная фиксация мелодии и вокальной интонации. Запись отражает только в общих чертах контур произведения, а традиция свободного варьирования разными исполнителями сформировала индивидуально-стилевое разнообразие. Именно в городской практике Сучжоу сложилось искусство пинтань, требующее для достижения необходимого аудиовизуального эффекта одновременного присутствия исполнителей и аудитории, что в значительной мере воспитало вкусы публики и сохранило ее определенный эстетический уровень.

Диалект и музыкальная культура Китая неразрывно связаны и оказывают друг на друга взаимное влияние: через вокальные жанры специфические тоны речи проникают в язык повседневного общения. Диалект У, как язык старинных провинциальных сказов (прозаических и песенных), вместе с этим жанром попал в Сучжоу и получил развитие в социуме. На его основе сформировался сучжоуский диалект, который отличается мягкостью и плавностью произношения, что в свою очередь повлияло на интонационный строй речи всего региона, а также на песенное искусство. Особенности тем и сюжетов сказов являются характерным показателем менталитета и психологии жителей конкретных городов. Множество текстов сучжоуских сказов свидетельствует о высоком уровне культуры и эстетики образованного населения (как создателей, так и слушателей).

В сучжоуском искусстве пинтань текст считается основой, а пение – дополнением. Основное содержание сюжета декламируется на сучжоуском диалекте и сопровождается игрой на народных инструментах – это жанровая разновидность пинхуа. Другой вариант – танцы излагают историю посредством чередования сказа и пения. Партия сказителя (вокальная и разговорная) отличается мелодичностью, легкостью и изяществом речи, что характерно для интонаций сучжоуского диалекта. Число исполнителей пинтань варьируется от 1 до 3, иногда это коллективное выступление. Наиболее мобильны малочисленные составы, которые могут быстро перемещаться с одной концертной площадки на другую. Из старинных провинциальных длинных танцы в условиях Сучжоу сформировались средние по продолжительности и короткие сказы: темп и ритм городской жизни скорректировал музыкальный жанр. Исполнение пинтань часто сопровождалось игрой на саньсянь и пипе, популярных в городской среде. Инструментальные мелодии заимствовались из усийских музыкальных драм или пекинской оперы, а также из местного репертуара сычжу (духовой состав). Этому способствовали виртуозы-исполнители на ударных и струнных инструментах.

Искусство музыки создает уникальный образ современного города. Традиционные песенные пинтань претерпевали изменения, ассимилируясь с его культурной средой. В XX–XXI вв. умеренные инновации, приближающие старинный жанр к современному контексту, касаются интонационного строя мелодий, манеры пения и др. А опыт радикального обновления заключается в синтезе старинных сюжетов с новыми стилями, во введении звучания западных музыкальных инструментов. Соединение «самого старого с самым новым» дает эффект «свежести и новизны» и завоевывает аудиторию, которая не была знакома с уникальными национальными артефактами. В результате молодое поколение китайцев, ориентированных на современную эстетику, полностью приняло и оценило старинное искусство.

Пинтань не утратили своей актуальности и продолжают развиваться в концертной практике. Этот жанр считают символом городской культуры Сучжоу, а исследователи называют «сверкающей звездой». Благодаря стиливому направлению Fusion (сплав), сложившемуся во 2 половине XX в. (синтез модального джаза, джаз-рока, блюза, фанк, элементов европейской академической музыки и неевропейского фольклора), китайский городской пинтань

стал известен во всем мире. Это подтверждение того, что музыка понятна на всех континентах и потому именно ее часто называют языком международного общения.

УДК 792.9:791.83

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЦЕНОГРАФИИ В КИТАЙСКОМ АКРОБАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ

Сун Чао

Белорусский государственный университет культуры и искусств
e-mail: songchao801@gmail.com

***Summary.** As an important part of the visual image in stage performances of Chinese acrobatic theatre, scenography creates the external form of an acrobatic scene, through the layout and design of the stage quickly introduce the audience into the context of the performance and thereby achieve the disclosure of the main theme of the plot and the aesthetic quality of the acrobatic performance.*

Художественная специфика китайского акробатического театра основывается не только на акробатических навыках и экспрессивности сюжета; выразительность акробатического представления также обогащается за счет разнообразия декораций, освещения, костюмов и других сценографических визуальных средств. Сценография стала доминирующим сценическим средством китайского акробатического искусства, способом отображения особенностей сюжета, а также важным вспомогательным приемом для акробатики. «Сценические декорации (сценография) – это первое, на что люди обращают внимание, когда смотрят представление на сцене, это наиболее сильный “посредник”, оказывающий художественное воздействие; это также серьезное художественное средство, под благотворным влиянием которого мысли и чувства зрителей изменяются в лучшую сторону» [1, с. 213]. Современный акробатический театр основан на сюжетах драматических произведений, в соответствии с которыми применяется целый ряд дизайнерских концепций и создается внешний облик сценического окружения, действующих лиц и персонажей, а также сценическая атмосфера.

В полной мере акробатический театр использует субъективность пространства театральной сцены, ее глубину, плоскостность и другие особые характеристики для конкретизации абстрактных элементов сценического оформления. Например, на фоновом декорационном экране (заднике) в третьем действии акробатической драмы «Радуга Шелкового пути», которое называется «Видение о Дуньхуане», элементы буддийской культуры Дуньхуана сливаются со скульптурой, сделанной из пенопласта с применением технологии резьбы и изображающей тысячерукую и тысячеглазую богиню Гуаньинь в пещере каменных изваяний Могао в Дуньхуане. Голова Гуаньинь золотистого цвета и тысяча ее рук на декорации выполнены очень тщательно, а озаренные желтым светом софитов, они выглядят особенно величаво и божественно.

Являясь важной частью комплексного искусства китайского акробатического театра, видео и проекционные технологии сочетают концепции двумерных статических и динамических изображений и трехмерных изображений с акробатическими представлениями. Например, в акробатической драме «Шу Юнь Байси» (букв. «Сто акробатических игр провинции Сычуань») используется новая медиа-технология LED-видеоизображения. В указанном спектакле стационарные статические декорации, для перемещения которых требовались специальные механизмы и живая сила, заменены на LED-экран; при помощи компьютера полностью разработано видеоизображение «Танец двух мотыльков», полностью соответствующее по содержанию фрагменту представления «Полет бабочек».

С развитием акробатического театра сценическое освещение стало не только простым инструментом для обеспечения достаточного освещения во время акробатических представлений, но и важным средством украшения сценического пространства. В акробатической драме с помощью контрастного изменения цветов иллюминации можно показать смену времен года. Например,