

УДК 782

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КИТАЙСКОЙ ОПЕРЫ В 1950-Х ГОДАХ

Чэн Янь¹

¹ Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, ул. Зодчего Росси, д. 2,
Санкт-Петербург, 191023, Россия.

Статья посвящена проблеме бытования китайской оперы в первом десятилетии после основания Китайской Народной Республики; тому, как политика и идеология Коммунистической партии Китая в области искусства наполняли революционным содержанием, патриотической героикой оперные спектакли. На примере оперы «Красная гвардия Хунху» показано, как революционная тематика проникала в сюжет, либретто, музыкальные формы, влияла на постановочную и сценическую практику. Автор приходит к выводу, что в 1950-е годы творческим принципом создания китайского оперного жанра была установка на подчинение искусства политике.

Ключевые слова: китайская опера, 1950-е, КНР, КПК, идеология, политика, «Красная гвардия Хунху».

THE SOCIO-POLITICAL SIGNIFICANCE OF CHINESE OPERA IN THE 1950S

Cheng Yan¹,

¹ Vaganova Ballet Academy, 2, Zodchego Rossy St., St. Petersburg, 191023,
Russian Federation.

The article focuses on the survival of Chinese opera in the first decade of the People's Republic of China, and how the policies and ideologies of the Chinese Communist Party in the field of the arts filled opera performances with revolutionary content and patriotic heroism. The example of the opera *The Red Guard of Honghu* shows how revolutionary themes permeated plot, libretto, musical forms, and influenced production and stage practice. The author concludes that in the 1950s, the creative principle behind the creation of Chinese opera genre was the attitude of subordinating art to politics.

Keywords: Chinese opera, 1950s, PRC, CPC, ideology, politics, *The Red Guard of Honghu*.

Театральное искусство чрезвычайно важно для богатой культуры Китая, зародившейся в эпоху династии Сун в XII веке. С тех пор постепенно сформировалось более 360 видов театра, включая китайскую оперу (с начала 1920-х годов).

Китайская опера появилась как сценический жанр детской музыкальной драмы. Уровень начального музыкального образования в Китае в начале XX века был низким, и большинство детских песен, исполнявшихся на китайском языке, были заимствованными, иностранными. В годы реформирования китайской письменности¹ Ли Цзиньхуэй² понял, что изучение национального языка будет более эффективным в сочетании с музыкой. Так в Китае зародился новый жанр детской музыкальной драмы. В 1920-е композитор Ли Цзиньхуэй написал детские музыкальные драмы «Воробей и дитя» и «Маленький художник», в которых песенно-танцевальным исполнениям были приданы драматические конфликты, а содержанию — национальные идеи и характер. Такое театральное произведение (драма+пение) получило название Новой оперы. Театральная постановка «Буря на реке Янцзы», написанная Не Эром и Тянь Ханем в 1934 году, является примером «новой оперы» — «повествовательного» пения.

Знакомство с западноевропейской музыкальной культурой заложило фундамент для развития новой китайской музыки и стало предпосылкой появления в Китае национальной музыкальной драмы, ориентированной на опыт европейского оперного искусства. Первой, не ориентированной на начальный уровень музыкального образования, оперой этого нового направления стала «Седая девушка» — пятиактный музыкальный спектакль, созданный в январе–апреле 1945 года творческим коллективом Академии имени Лу Синя.

Музыку к опере написали композиторы Ма Кэ, Чжан Лу, Цюй Вэй, Хуань Чжи, Сян Оу, Чень Цзы, Лю Цзы, Лю Чи. Либретто также было создано коллективно писателями Хэ Цзинчжи и Дин И.

Опера «Седая девушка» создавалась в сложное для Китая время: подходила к концу многолетняя война с Японией, и центральной проблемой государственного строительства нового Китая становилась классовая борьба. Этим, прежде всего, определялось и содержание «Седой девушки» [1, с. 363].

¹ «Реформирование китайской письменности» — движение за сближение и объединение письменного и устного стилей китайского языка 1919 года. Его целью было упрощение иероглифов, разработка, внедрение и распространение фонетического алфавита пунхуа (иероглиф) в китайском языке.

² Китайский композитор и сочинитель песен, родившийся в Сянтане (провинция Хунань, Цинский Китай). Он создал новую музыкальную форму после падения династии Цин, отойдя от устоявшихся музыкальных форм.

В июле 1943 года Коммунистическая партия Китая (здесь и далее — КПК) созвала 1-й Конгресс всекитайских деятелей литературы и искусства, определивший руководящий принцип для работников искусства: «Литература и искусство должно служить рабочим, крестьянам и солдатам, а также пролетарской политике»³ (Это утверждение о неизбежности классового характера литературных и художественных произведений принадлежит Мао Цзэдуну.)

Принцип классовости литературы и искусства игнорирует их человечность, поэтому в апреле 1954 года жесткая политика установления в области искусства диктатуры пролетариата была смягчена новым политическим курсом: Мао Цзэдун выдвинул лозунг «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ»⁴ (см. об этом: [2]). После этого в КНР появилась художественная самодетельность.

Через десять лет после «Седой девушки» было поставлено немало отличных китайских оперных спектаклей. Самый известный — «Красная гвардия Хунху». Его премьера состоялась в Пекине в октябре 1959 года и была приурочена ко «Дню рождения» Нового Китая.

Процесс создания оперы был мучительным и долгим. Чжан Цзинъань, Чжу Бэньхэ и другие композиторы с 1951 по 1958 год жили и работали в городе Хонху провинции Хубэй, где собирали музыкальный фольклор. Семь лет они изучали образ жизни провинциальных крестьян, чтобы оперные герои были на них похожи.

В опере была воссоздана история борьбы китайской Красной армии против Гоминьдана на окраине Пэнцзя города Хонху (запад провинции Хубэй) летом 1930 года⁵. Опера воплощает революционную веру КПК и глубокое единство армии и народа [3, с. 67].

³ В мае 1942 года Мао Цзэдун председательствовал на одном из многочисленных совещаний по вопросам литературы и искусства, по итогам которого были опубликованы «Выступления на совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани» в «Цзефан жибао» («Шанхайская газета»).

⁴ Тезис «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ» был закреплён письменно в качестве руководства к действию для литераторов и деятелей других искусств в документе «Резолюция по политическому докладу» VIII съезд КПК (1956).

⁵ События, взятые за основу оперного сюжета, были частью Гражданской войны в Китае 1927–1937 годов. Враждующими сторонами были граждане Китая, руководимые, с одной стороны, правящей партией Гоминьдан (кит., букв. — Национальная партия), выступавшей за буржуазные реформы и парламентский строй, и оппозиционной ей Коммунистической партией. С конца 1920-х КПК в вооружённой борьбе с Гоминьданом перешла к тактике создания армейских баз в труднодоступных «советских» районах и на стыках провинций на юго-востоке Цзянси и западе Фуцзяни, а также на стыке провинций Хубэй, Хунань и Аньхой. Отряды коммунистов (ок. 60 тыс. бойцов) стали именоваться Красной армией Китая.

Сюжет оперы

Под руководством девушки Хань Ин крестьяне борются с местным деспотом, помещиком Пэн Батянем, сторонником Гоминьдана. Гоминьдановцы терпят поражение от Красной армии Китая (далее — КАК), красноармейцы убивают помещика-тирана.

Для того воссоздания достоверной и правдивой истории 1930-х годов авторы оперы (композитор и либреттист) предложили артистам на время стать «бойцами Красной армии»: днем сопровождать солдат на стрельбах, а ночью обсуждать увиденное днем, «прорабатывать» главные оперные персонажи Хань Ин (деревенская девушка), Лю Чуаня (капитан КАК), Пэн Батяня (помещик) и других. Эти персонажи олицетворяли собой типичные образы героев или злодеев. Главная героиня Хань Ин стала символом революции, знаковой фигурой для Хонху времени Гражданской войны в Китае.

Либретто оперы, изложенное в прозе, основано на реальных событиях Гражданской войны: В 1930 году основные силы КАК временно отошли из Хонху другой район. Гоминьдан воспользовался случаем, начал планировать ввод войск в Хонху, вступил в переговоры с местными помещиками и чиновниками с целью захвата городских органов власти. Об этом говорится в *Прологе*. Также в *Прологе* происходит знакомство зрителя с основными персонажами оперы, большинство из которых имело реальных прототипов.

Вся опера состоит из *шести актов*.

Первый акт. Под натиском армии Гоминьдана КАК собирается оставить пригород Пэнцзя. На площади перед зданием, в котором размещаются городские власти (Домом собраний), проходит митинг (см.: илл. 1).

На митинге перед красноармейцами и крестьянами с пламенными речами выступает капитан КАК Лю Чуань и девушка-крестьянка Хань Ин. Капитан призывает жителей смело сражаться с врагами до конца и не отступать назад, а Хань Ин, руководствуясь тактикой Мао Цзэдуна, убеждает присутствующих, что нужно временно отступить, чтобы сохранить силы КАК для будущей победы над врагом.

Во *втором акте* действие разворачивается на вечеринке по случаю дня рождения помещика Пэн Батяня (см.: илл. 2).

Присутствующий на вечеринке агент КАК под прикрытием собирает сведения о поместье Пэна и хранящемся в нем оружии и боеприпасах, после чего передает ценную информацию красноармейцам для совершения нападения. Во время штурма красноармейцы захватывают оружейный арсенал в доме помещика.

Третий акт. Красноармейцы празднуют вчерашнюю победу на берегу озера Хунху. Они ловят рыбу, собирают дикоросы к праздничному столу.

Илл. 1. Митинг перед Домом собраний. Фото Нью Сяобэй

Илл. 2. Дом Пэн Батяня. Фото Нью Сяобэй

Внезапно приходит враг, так как Пэн Батянь подкупил замкомандира отряда Ван Цзиньбяо и узнал о том, где будут скрываться красноармейцы после нападения. Девушка Хань Ин, находящаяся в отряде красноармейцев, раньше всех обнаруживает наступающих, отвлекает их внимание, но выдает себя и попадает в плен к врагам.

Илл. 3. Пэн Батянь (Ли Ци), Хань Ин (Ван Циншуан), мать героини (Хуан Хуали).
Фото Гао Шан

Четвертый акт. В тюрьме Пэн Батянь пытается Хань Ин, заставляя ее выдать секреты КАК. Слуги помещика арестовывают и приводят в тюрьму мать героини (см.: илл. 3).

Но даже под пытками Хань Ин ничего не говорит. Тюремщикам не удается сломить ее революционную волю.

Пятый акт знаменует собой начало победы КАК Хунху. Красноармейцы решают, как спасти Хань Ин. Предатель Ван Цзиньбяо сообщает неверную информацию, чтобы заманить красноармейцев в ловушку. Хань Ин удается совершить побег из тюрьмы с помощью другого героя, адъютанта Чжана, вернуться в лагерь красноармейцев и разоблачить предателя Ван Цзиньбяо (см.: илл. 4).

Шестой акт. Победа красноармейцев. Армия Гоминьдана, слуги и прислужники помещика Пэн Батяня полностью уничтожены, многие крестьяне вступают в ряды КАК и отправляются на войну с остатками армии Гоминьдана. Свободные крестьяне и Хань Ин продолжают охранять Хонху [5, с. 7] (см.: илл. 5).

Музыкальные формы

По замыслу композиторов основу оперы составляют пение и *героическое* (драматическое) действие. Сквозь все произведение проходит идея верности народа КПК в ее противостоянии Гоминьдану. Тип сюжета предопределяет жанровую специфику оперы. Это историческая драма. Музыка является

Илл. 4. Ван Цзиньбяо (Ду Сюдун). Фото Нюй Гао Шан

Илл. 5. Крестьяне. Фото Сяо Хао

основным средством характеристики главных героев. Используются типовые оперные формы арий, вокальных ансамблей, речитативов, хоров и оркестровых пьес, увертюры.

Первый акт начинается с хорового пролога. Хоровая музыка нужна для выражения храбрости красноармейцев [6, с. 13]. В хоровых фрагментах используют регулярные и предсказуемые ритмические структуры, в то время как метр

колеблется между 4/4 и 2/4. Все музыкальные средства направлены на создание образов оптимистичных и решительных героев.

Композиторы также выделили в качестве важного музыкального мотива мотив героической женщины. Образ Хань Ин пропеваается голосом сопрано. На протяжении всей оперы этот персонаж позитивен. Партия Хань Ин состоит из трех ансамблевых и трех сольных номеров: *дуэтов* Хань Ин и Лю Чуана «Небо покрыто темными тучами» (Первый акт), «Куй железо, пока горячо» (Второй акт), Хань Ин и Цюй Цзюй — «Плеск волн на озере Хонху» (Третий акт); *арий* «Не плачь» и «Страдающие народы будут освобождены» (Четвертый акт), *песни* Хань Ин «Ищу родственников» (Пятый акт).

«Плеск волн на озере Хонху» — легендарная песня, исполняемая дуэтом в Третьем акте. Композитор Чжан Цзинъань говорил о ней следующее: «Эта песня передает глубокие пролетарские мысли и чувства жителей района Хунху, любящих свой родной город, Партию и революцию, а также тоску жителей Хонху по светлому будущему революции» [7, с. 31]. Произведение трехчастной музыкальной формы построено по схеме А-В-А, т. е. представляет красочную волнистую линию в мелодии, передающую настроение Хань Ин — тоску по мирной трудовой и счастливой жизни.

Особенностью арии «Не плачь» является сочетание кантиленности с пассажами, ходами на широкие интервалы, преобладанием в мелодии широко-го дыхания. Ритмический рисунок арии несложен; фрагментарно она включает в себя мелизмы, распевы слогов. Кульминация драмы — встреча Хань Ин с матерью в тюрьме: героиня исполняет арию «Страдающие народы будут освобождены» на слова «Приход Коммунистической партии, народы Хонху видят Солнце», восхваляющую величие КПК и отражающую веру народа в идеи коммунизма.

Диапазон вокальной партии в этом эпизоде — от ноты си малой октавы до ноты ля второй октавы. Последняя фраза «Я хочу, чтобы все люди мира были освобождены!» становится кульминационной точкой речитатива. В ней звучит самая высокая нота номера.

Сольные номера каждого героя имеют свой строй чувств, мелодии индивидуальны. Интонации героини Хань Ин широкие, в ариях чувствуется сила духа и собственное достоинство.

Постановочная и сценическая практика

Как уже говорилось, премьера оперы «Красная гвардия Хунху» прошла в Пекинском театре. Ответственные работники Центрального комитета КПК Чэнь И и Хэ Лун посмотрели представление и высоко его оценили. С 1960 года опера «Красная гвардия Хунху» прочно и повсеместно вошла в театральный репертуар. Театральные труппы из Пекина, Шанхая, Тяньцзиня, Чанши

и других годов приезжали в Хунху для изучения революционной истории провинции. Мелодия «Плеск волн на озере Хонху» стала узнаваемой и крайне популярной в народе. Люди учились и воспевали великую героиню Хань Ин.

Десятилетия разделяют современную постановку 2012 года на сцене Национального центра исполнительских искусств (Пекин) от премьерной постановки

Илл. 6. Сцена из 3 акта.
Фото Сяо Хао

оперы. Рождение последней оперной версии «Красной гвардии Хунху» состоялось благодаря усилиям дирижера Чжан Гоюн, режиссера Чжан Цзиган, художника Гао Гуанцзянь. Последний создал запоминающиеся эскизы костюмов и декораций. Особенно запомнился зрителям видеоэкран с изображением пейзажа: по озеру плавали розовые цветы и зеленые листья лотоса (см.: илл. 6).

Хань Ин и Цю Цзюй проплывали перед зрителями на лодке до середины сцены. Хань Ин, стоявшая слева от гребца, держала на поясе пистолет. Оба были одеты в старую синюю крестьянскую одежду с красными повязками на рукавах, напоминавшую зрителям о тяжелых днях революции 1930-х годов. Гао Гуанцзянь «пропустил» реалии «Красной гвардии Хунху» сквозь призму театрального искусства и создал сюжет в рамках сценической декоративности [8, с. 22].

Заключение

Тематическое содержание опер 1950–1960-х годов опиралось главным образом на рассказы о революционной истории Китая 1930-х годов. После провозглашения Мао Цзэдуном лозунга «Женщины могут удержать половину неба» положение женщин в обществе и сцене значительно улучшилось: появилась серия опер с «женщинами-героинями». Создание оперы «Красная гвардия Хунху» отвечало призыву Мао Цзэдуна, так как образ героини Хань Ин отошел от традиционного китайского образа робкой и неуверенной женщины. Композиторы-создатели оперы наделили свою героиню необыкновенными чертами характера — стойкостью к испытаниям и тяготам судьбы, оптимизмом и смелостью, а также храбростью и другими героическими чертами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чжан Личжэнь. «Седая девушка» — первая китайская национальная опера // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2008. № 80. С. 361–365.
2. Новик Ю. О., Сун Люсуань. Национализация как фактор становления национального китайского балета // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. 2023. № 5 (88). С. 72–85.
3. Кан Ицзя. Классический пример использования искусства для выражения политики: китайская Красная опера, демонстрирующая великую и необычную историю // Сравнительные исследования культурных инноваций. 2020. № 4. С. 66–67+70. 康艺佳.用艺术讲政治的经典样本—展现伟大不凡历史的中国红色歌剧.文化创新比较研究 4.15 (2020): 66–67+70.
4. Сюй Чжунхуэй. Твердые коммунистические убеждения — изучение идеологии Си Цзиньпина на собрании, посвященном 80-летию победы Красной армии в Великом походе // Вестник Цзилиньской социалистической академии. 2017. № 1. С. 46–49. 徐中慧.坚定共产主义理想信念--学习习近平在纪念红军长征胜利 80 周年大会上的讲话精神[J].吉林省社会主义学院学报, 2017 (01): 46–49.
5. Чжао Чжаочуань. Реальная Красная гвардия Хонху // Мир литературы и истории. 2023. № 1. С. 4–8. 赵照川.真实的洪湖赤卫队 [J].文史天地, 2023, (01): 4–8.
6. Цзюй Цихун. Неувядающая классика заставляющего задуматься откровения: празднование 60-летия создания и исполнения национальной оперы «Красная гвардия Хонху» // Народная музыка. 2020. № 1. С. 10–16. 居其宏.历久弥新的经典发人深省的启示—纪念民族歌剧《洪湖赤卫队》创演60年[J].人民音乐, 2020, (01): 10–16.
7. У Хунтао. Формирование образа и художественная обработка Хань Ин в опере «Красная гвардия Хонху» // Издательство Хэбэйского педагогического университета. 2011. С. 43. 武洪涛. 谈歌剧《洪湖赤卫队》中“韩英”的形象塑造与艺术处理[D].河北师范大学, 2011: 43.
8. Чжао Даньцин. Художественное исследование версии оперы «Красная гвардия Хонху» в Национальном Большом театре // Издательство Хэнаньского университета. 2011. С. 59. 赵丹青. 国家大剧院版歌剧《洪湖赤卫队》艺术研究[D].河南大学, 2016: 59.

REFERENCES

1. Chzhan Lichzhehn'. «Sedaya devushka» — pervaya kitajskaya nacional'naya opera // Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gercena. 2008. № 80. S. 361–365.

2. Novik Yu. O., Sun Lyusuan'. Nacionalizaciya kak faktor stanovleniya nacional'nogo kitajskogo baleta // Vestnik Akademii Russkogo baleta im. A. Ya. Vaganovoj. 2023. № 5 (88). S. 72–85.
3. Kan Iczya. Klassicheskij primer ispol'zovaniya iskusstva dlya vyrazheniya politiki – kitajskaya Krasnaya opera, demonstriruyushchaya velikuyu i neobychnuyu istoriyu // Sravnitel'nye issledovaniya kul'turnyx innovacij. 2020. № 4. S. 66–67+70. 康艺佳.用艺术讲政治的经典样本—展现伟大不凡历史的中国红色歌剧.文化创新比较研究 4.15 (2020):66–67+70.
4. Syuj Chzhunkhuehj. Tverdye kommunisticheskie ubezhdeniya – izuchenie ideologii Si Czin'pina na sobranii, posvyashchennoj 80-letiyu pobedy Krasnoj armii v Velikom pokhode // Vestnik Czilin'skoj socialisticheskoy akademii. 2017. № 1. S. 46–49. 徐中慧.坚定共产主义理想信念--学习习近平在纪念红军长征胜利 80 周年大会上的讲话精神[J]. 吉林省社会主义学院学报, 2017 (01): 46–49.
5. Chzhao Chzhaochuan'. Real'naya Krasnaya gvardiya Khonkhu // Mir literatury i istorii. 2023. № 1. S. 4–8. 赵照川.真实的洪湖赤卫队[J]. 文史天地, 2023, (01): 4–8.
6. Czyuj Cikhun. Neuvyadayushchaya klassika zastavlyayushchego zadumat'sya otkroveniya - prazdnovanie 60-letiya sozdaniya i ispolneniya nacional'noj opery «Krasnaya gvardiya KhonkhU» // Narodnaya muzyka. 2020. № 1. S. 10–16. 居其宏.历久弥新的经典发人深省的启示—纪念民族歌剧《洪湖赤卫队》创演60年[J].人民音乐, 2020, (01): 10–16.
7. U Khuntao. Formirovanie obraza i khudozhestvennaya obrabotka Khan' In v opere «Krasnaya gvardiya Khonkhu» // Izdatel'stvo Khehbehjskogo pedagogicheskogo universiteta. 2011. S. 43. 武洪涛. 谈歌剧《洪湖赤卫队》中“韩英”的形象塑造与艺术处理[D].河北师范大学, 2011:43.
8. Chzhao Dan'cin. Khudozhestvennoe issledovanie versii opery «Krasnaya gvardiya Khonkhu» v Nacional'nom Bol'shom teatre // Izdatel'stvo Khehnan'skogo universiteta. 2011. S. 59. 赵丹青. 国家大剧院版歌剧《洪湖赤卫队》艺术研究[D]. 河南大学, 2016: 59.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Чэн Янь — аспирант; acen5330@gmail.com
ORCID 0009-0000-9021-240X

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Cheng Yan — Postgraduate student; acen5330@gmail.com
ORCID 0009-0000-9021-240X