

Модернизация сценического искусства китайской традиционной оперы

Научный руководитель – Каримова Альбина Камильевна Каримова Альбина
Камильевна

Хуан Циюй

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра музыкального искусства, Москва, Россия

E-mail: 519190230@qq.com

Являясь сокровищем китайской культуры, сценическое искусство традиционной китайской оперы берет за основу «спонтанность» и выстраивает уникальную эстетическую систему с помощью запрограммированных представлений, виртуализированных декораций и символического реквизита. Например, «один стол, два стула» в Пекинской опере предполагает смену сцен через язык тела актеров, а танец с водяными рукавами в Куньцзюйской опере несет в себе тонкие эмоциональные выражения. Этот вид искусства уходит корнями в классическую китайскую философию, особенно в даосскую эстетическую идею «симбиоза реальности и пустоты». Однако под влиянием глобализации и технологического развития традиционная опера сталкивается с проблемой снижения признания со стороны молодых зрителей и нуждается в срочной модернизации и возрождении.

Инновации в сценических технологиях - важный путь для модернизации оперы. Внедрение цифровых технологий привнесло в традиционную оперу новый визуальный опыт. Например, в «Пионовом павильоне» Шанхайской кун-оперы используется технология 3D-проекции для визуализации виртуального сада в спектакле «Сон в саду», превращающая традиционную живописную эстетику в захватывающее визуальное пиршество. Дизайн освещения также сместился от одиночного освещения к эмоциональным инструментам повествования, таким как «Красный утес» Национальной пекинской оперы, который усиливает тематический конфликт между войной и миром с помощью контраста теплого и холодного света. Прорывом стала и трансграничная интеграция форм перформанса, например, «Му Гуйин вешает маршала» Ли Люйи с элементами современного танца или «Диалог - басня 2047» Чжана Имоу, сочетающая Пекинскую оперу с дронами и голографической проекцией, чтобы исследовать симбиоз технологий и традиционного искусства.

Не менее важна и современная реконструкция сценарного содержания. Если традиционные оперы в основном основаны на исторических сюжетах, то современные адаптации больше сосредоточены на социальных проблемах. Например, в пекинской опере «Зеленые одежды» речь идет о пробуждении женского самосознания, а в опере Куньцзюй «Шесть историй о плавающей жизни» исследуются вопросы свободы и рабства в браке. Сохраняя суть оперы, эти произведения переключаются с более современным повествованием. Однако переходный период сопряжен и с трудностями. Чрезмерное использование технологий может привести к «развоплощению» оперы, подорвав центральную роль актерского исполнения. Ученый Фу Жуань выдвигает принцип «сохранения целостности и инноваций», подчеркивая, что технологии должны служить исполнению. Кроме того, нельзя игнорировать разрыв между поколениями молодых зрителей.

В условиях глобализации модернизация оперы также должна учитывать как местные, так и международные аспекты. Зарубежные гастрели «Турандот» Пекинской оперы объединили оперу Пуччини с китайскими оперными формулами, сохранив суть спектакля и вызвав международный резонанс благодаря кросс-культурным повествованиям. Этот

двусторонний диалог способствует культурному экспорту и обеспечивает более широкое видение оперных инноваций.

Модернизация традиционной китайской оперы - это не отход от традиций, а возрождение культуры через инновации в технологии, форме и содержании. В этом процессе необходимо уважать сущность оперы как необходимое условие и находить баланс между программными представлениями и современной эстетикой. Только так оперное искусство сможет сохранить свою культурную уникальность и расцвести на волне глобализации.

Источники и литература

1. Ван Аньцзи. Современное выражение традиционной оперы. Книжный магазин Тайбэй Лирен. 1996
2. Фу Чжуань. Введение в китайский театр двадцатого века. Китайское издательство социальных наук. 2004
3. Чжоу Юдэ. Китайская оперная культура. Китайская издательская компания Дружба. 1995