

Китайская опера XX-XXI веков: Проблемы классификации разновидностей

Научный руководитель – денисова галина Валерьевна

Ван Юньтао

Аспирант

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

E-mail: yuntaowang97@gmail.com

Основываясь на методе классификации "сюжет-жанр", исследуемые произведения сосредоточены главным образом на китайских оперных произведениях, созданных после 1945 года. Денисов отмечал, что традиционные определения жанров зачастую слишком обобщены и консервативны, из-за чего они не способны в полной мере отразить внутренние характеристики жанра в музыкальных произведениях[6]. Например, некоторые исторические типы (такие как серьёзная опера или комическая опера) уже не охватывают современные оперные произведения. В связи с этим Денисов предложил сосредоточиться на конкретных исторических версиях жанров и их соотношении с сюжетом, чтобы исследовать методы и возможности более точного определения жанровых характеристик. В свою очередь, Приходовская подчеркивала, что жанр оперы не следует рассматривать как статичную форму с чёткими границами, а необходимо понимать его как "ядро" или "центр притяжения", вокруг которого формируется нечеткая и динамически изменяющаяся зона реализации. Она также ввела концепцию "типологической инвариантности" (типологической инварианты), подразумевающую ключевые элементы, остающиеся неизменными в любых стилевых и временных условиях. Несмотря на сложные художественные трансформации, эти элементы продолжают отражать принадлежность произведения к определённому жанру.

С развитием современных музыкальных техник в XX веке музыкальные произведения стали демонстрировать всё большую стилистическую многогранность, и зачастую одно произведение может сочетать несколько жанровых характеристик. В настоящем исследовании анализируются произведения, в которых выделяются не более двух доминирующих характеристик, что позволяет лучше проследить основные тенденции их эволюции.

В оперном творчестве выбор либретто играет решающую роль, поскольку он не только отражает тематические приоритеты и художественные задачи определённых исторических периодов, но и демонстрирует понимание композитором фундаментальных жанровых характеристик и способов их реализации. Либретто может быть самостоятельной художественной концепцией, следовать традиционным сюжетным моделям или служить средством индивидуального самовыражения. Исторические факторы оказывают решающее влияние на выбор либретто. На рубеже XX и XXI веков тематические предпочтения китайской оперы значительно определялись социально-культурными условиями эпохи. Эти предпочтения не только демонстрируют влияние общественного запроса на художественное творчество, но и побуждают к переосмыслению сложных взаимосвязей между жанровыми формами и сюжетным содержанием.

Как можно заметить, социальные условия Китая оказывали как прямое, так и косвенное влияние на функции музыки в обществе, особенно в выборе сюжетов и тематике оперных произведений. Например, в 1980-х годах Китай переживал глубокие социальные преобразования: экономические реформы и политика открытости внешнему миру способствовали большей гибкости композиторов в выборе сюжетов, стимулируя эксперименты

с новыми жанрами и темами. Эти изменения в культурной среде оказали значительное влияние на направление развития китайской оперы и выбор тематического материала.

Исходя из вышеизложенной теоретической базы, можно утверждать, что если рассматривать соотношение "сюжет-жанр" в качестве жанрового ядра и учитывать взаимоотношение текста и музыки, то жанровая система китайской оперы XX и XXI веков продолжает развиваться и трансформироваться в этом направлении, адаптируясь к новым социальным и художественным условиям. В этом процессе прослеживается важная тенденция перехода китайской оперы от исторических жанров к литературным. Можно отметить, что китайская опера претерпела парадигматический сдвиг от исторического жанра к литературному.

Развитие исторического жанра в китайской опере начинается с создания "Белой вороны". Следовательно, первый исторический этап китайской оперы можно обозначить периодом с 1945 по 1980 год. Его началом стало создание "Белой вороны", а завершающим моментом – начало политики реформ и открытости. Успех "Белой вороны" заложил основу для выбора тематики, жанровой модели и музыкального стиля исторической оперы. Основной типологической характеристикой исторической оперы является обращение к значимым историческим событиям, особенно к революционной тематике и социальным преобразованиям, а также наличие ярко выраженного патриотического пафоса. В отличие от западной серьёзной оперы, где главную роль играет индивидуальный герой, китайская историческая опера акцентирует внимание на народе, подчеркивая судьбу нации и государства. Драматургическая напряжённость этих опер строится на основе сцен, тесно связанных с развитием основного конфликта, достигая кульминации, в которых динамика исторических событий представляется в наиболее концентрированной форме, что делает историческую оперу "народным театром" в полном смысле этого слова.

С точки зрения типологии, китайская историческая опера полностью соответствует ключевым характеристикам данного жанра. Например, хотя сюжет "Свадьбы Сяо Эрхэя" имеет черты исторической комедии, в контексте революционной тематики он глубже исследует вопросы любви и социальных конфликтов. Такие произведения, как "Красногвардейцы Хунху", "Цзян Цзе" и другие, принадлежат к жанру исторической трагедии, поскольку через изображение классовой борьбы и жестокости революционной эпохи они акцентируют внимание на коллективной судьбе и социальных трансформациях. Эти оперы не только продолжают традицию исторического жанра, но и формируют уникальный национальный стиль музыкального языка.

После 1978 года, с началом реформ, политическая и социальная среда Китая изменилась, создав условия для внедрения современных композиторских техник. В этот период китайская опера пережила важный этап модернизации, выразившийся в появлении авангардного направления "новая опера". В оперном искусстве стало актуальным сочетание национальных традиций с элементами западной оперы, что привело к формированию нового типа музыкального театра, сохранившего китайскую специфику. Это также стало причиной перехода жанрового вектора от исторической оперы к литературной.

Оперные произведения этого периода в основном базируются на литературных источниках – романах, поэзии, фольклоре и классической драматургии. Понятие "литературная опера" (Literaturoper) обозначает оперы, либретто которых либо полностью, либо в значительной степени сохраняет оригинальный литературный текст. В китайской опере этого периода исторические сюжеты становятся редкостью, уступая место литературным адаптациям, что отражает глубинные культурные и социальные изменения, произошедшие в стране после реформ.

Источники и литература

- 1) Приходовская, Е. А. К вопросу о критериях жанровой классификации опер // Вестник Томского государственного университета. – 2014. № 385. – С. 74-78.
- 2) Денисов, А. В. Сюжет и жанр в опере XX века парадигмы изучения // Известия Российского государственного педагогического университета им. АИ Герцена. – 2006. – Т. 7, № 21-1. – С. 128-137.
- 3) Заднепровская, Г. Литературная опера в теории Карла Дальхауза // Успехи современной науки и образования. – 2017. – Т. 2, № 3. – С. 186-189.
- 4) Чжан, Л. "Седая девушка" первая китайская национальная опера // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2008. – Т. 80. – С. 361-365.