

МЭЙ ЛАНЬФАН – ВЫДАЮЩИЙСЯ МАСТЕР ПЕКИНСКОЙ ОПЕРЫ

**MEI LANFANG,
A BRILLIANT PEKING OPERA MASTER**

Wu Liyang

Summary. The article deals with the biography of the famous actor and his contribution to the history of Beijing Opera Mei Lanfang as the most famous artist of Beijing Opera in the twentieth century. His most outstanding works were the roles in Beijing Opera «the Drunken Yang Guifei», «the Prince says goodbye to his concubine», but also in the operas kunitsu»Dream in the garden», «Bridge Duanqiao» and many others.

Keywords: Mei Lanfang, Peking (Beijing) Opera, Mei Lanfang's art.

У Лиан

*Аспирант, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена
wuliyang501@foxmail.com*

Аннотация. В статье рассматривается биография выдающегося актера и его вклад в историю пекинской оперы Мэй Ланьфан как самого известного исполнителя пекинской оперы в XX в. Его самыми выдающимися работами были роли в пекинских операх «Опьяневшая Ян Гуйфэй», «Государь прощается с наложницей», а также в операх кунью «Сон в саду», «Мост Дуаньцяо» и многие другие.

Ключевые слова: Мэй Ланьфан, пекинская опера, творчество Мэй Ланьфана.

Мэй Ланьфан родился 24 сентября 1894 г. в Пекине. Его предки давно обосновались в столице и поколениями занимались пекинской оперой. Его дед по отцовской линии Мэй Цяолин (1842–1882 гг.) был в свое время известным артистом пекинской оперы, его исполнение оперы «Застава Яньмэнь» считалось выдающимся. Отец Мэй Ланьфана – Мэй Чжунфэн (1874–1897 гг.) — также был талантливым исполнителем пекинской оперы и кунью, также он занимался живописью. К сожалению, отец Мэй Ланьфана рано ушел из жизни, ему было всего 26 лет. Мать Мэй Ланьфана – Ян Чан-юй (1876–1908 гг.) — также была известной артисткой пекинской оперы [1].

Под влиянием семьи Мэй Ланьфан с малых лет увлекся пекинской оперой, но из-за потери родителей в раннем возрасте был отдан на воспитание дяде, который не располагал достаточными средствами для воспитания племянника, поэтому ребенком ему пришлось испытать множество лишений.

Мэй Ланьфан в детстве не проявлял особых способностей к пекинской опере, его сложно было назвать одаренным. Однако благодаря упорному труду ему, в конце концов, удалось достичь высоких результатов в этом искусстве. Он приступил к изучению пекинской оперы в 8 лет, в 9 лет начал учиться у мастера У Линсяня, который был выдающимся артистом пекинской музыкальной драмы того времени и выступал на одной сцене с дядей Мэй Ланьфана. Мастер У Линсянь, будучи хорошим другом семьи, очень тепло относился к мальчику. Под его руководством Мэй Ланьфан получил прекрасное начальное профессиональное образование.

В первый раз Мэй Ланьфан вышел на сцену 7 июля 1904 г. в возрасте 21 года. После первого сценического

опыта он прилагал серьезные усилия для совершенствования своих навыков, и его сценическое мастерство стремительно развивалось.

Творческий рост и развитие Мэй Ланьфана было не только результатом работы с наставником, также большую роль сыграли его личные походы в театр и наблюдения за артистами. Он считал необходимым перенимать и продолжать традиции и опыт своих предшественников. Он считал, что одним из основных условий художественного воспитания для каждого артиста и эффективным методом обучения является наблюдение за другими артистами на сцене.

Кроме сценической деятельности в свободное время Мэй Ланьфан занимался разведением голубей и цветов, а также живописью. В детстве он страдал легкой степенью близорукости, что мешало ему на выступлениях, ведь он не мог в полной мере передать игру глазами, характерную для того или иного персонажа. По этой причине с 17 лет он каждое утро наблюдал за летающими в небе голубями, таким образом тренируя свое зрение. В конце концов, через 10 лет его зрение вернулось в норму. Актерское мастерство игры глазами Мэй Ланьфана было отточено до совершенства, чего могло и не быть, если бы он не тренировал зрение столь усердно в течение продолжительного времени [1].

В 1913 г. Мэй Ланьфан дал свой первый спектакль в Шанхае [3]. Там он познакомился с «модернизированной пекинской оперой», в которой использовались сюжеты из современной жизни. Новую оперу воплощали постановки под руководством Ся Юэжуня, Ся Юэшаня «Черный список потерянных душ», «Новая камелия» «Черный раб взывает к небу» и другие. Также к новой опере относились «Дама с камелиями», «Вторая жена

Рис. 1. «Опьяневшая Ян Гуйфэй»
в исполнении Мэй Ланьфана [2]

Рис. 2. Мэй Ланьфан в старости [1]

Чэнь» и другие постановки разговорной драмы в исполнении театрального Общества весенней ивы (исследовательское общество, образованное в 1906 г. китайскими студентами, обучавшихся в Японии. Их театральные опыты оказали сильное влияние на ранний этап формирования разговорной драмы в Китае) под руководством Оуян Юйцяня (12.05.1889–21.09.1965 гг. известный китайский драматург, режиссер, актер). Все новые постановки живо интересовали Мэй Ланьфана, тесно общавшегося с Оуян Юйцянем и другими театральными деятелями и набиравшего у них опыта. Он также познакомился с новым сценическим освещением, освоил новые техники нанесения грима и создания костюмов. Все это оказало сильное влияние на его художественный стиль. Сам Мэй Ланьфан говорил: «В 1913 г. после возвращения из Шанхая у меня появилось новое понимание оперы. Я полагаю, что среди наших старых оперных произведений, основанных на исторических фактах прошлого, есть обладающие воспитательным значением и несущие пользу зрителю. Однако если позаимствовать сюжет из современности и создать оперу, не будет ли она более интересна зрителю? Эффект от такой оперы, возможно, будет сильнее. Это новое художественное течение я обдумывал полгода...». После возвращения

из Шанхая в Пекин он приступил к репетициям новой костюмированной оперы «Волны на море зла». Осенью 1914 г. Мэй Ланьфана вновь пригласили на выступление в Шанхай, и как всегда его ожидал полный зал. Выступление Мэй Ланьфана также привлекло немало представителей японской, английской и американской публики. Зимой он вернулся в Пекин.

В Пекине Мэй Ланьфан приступил к работе над «Придворными кругами», «Дэн Сягу» и другими операми, направленными против господствовавшего в феодалном обществе договорного брака, притеснения женщин и неволи в браке, а также разоблачивших темные стороны жизни чиновничества. Затем он начал репетировать современные оперы со старинными костюмами на традиционные сюжеты из классической литературы и мифов «Чан Э улетает на Луну», «Дай Юй хоронит цветы» и другие, не имевших в своем роде аналогов. Данные произведения передавали образы стремящихся к свободе и счастью юных героинь, а при работе над операми были изобретены новые фасоны одежды и грим женских персонажей, что, несомненно, обогатило сценические средства выразительности пекинской оперы.

С апреля 1915 по сентябрь 1916 г. Мэй Ланьфан при помощи и поддержке Ци Жушаня, У Чжэньсю и других друзей активно занялся написанием опер и в общей сложности создал, а затем исполнил 11 новых произведений [4]. После этого Мэй Ланьфан обратился к кунью и одну за другой исполнил несколько опер данного жанра, а также обработал множество знаменитых шанхайских классических опер, таких как «Хуа Мулань», «Опьяневшая Ян Гуйфэй» и другие.

«Космический клинок» — традиционная опера, в которой женские персонажи одеты в темные одежды (космический клинок — традиционный образ в китайском театре). Созданный Мэй Ланьфаном образ главной героини отличался разнообразными выразительными движениями, служившими для выражения ее душевных переживаний по поводу возникших сложных и запутанных противоречий. Данная опера ставится уже более 50 лет и постоянно видоизменяется, она особенно полюбилась зрителям и стала довольно популярной среди творческого наследия школы Мэй Ланьфана.

В 1921 г. Мэй Ланьфан заново обработал и исполнил оперу «Государь прощается с наложницей» (классический сюжет, в котором правитель Западного Чу Сян Юй после поражения в войне ханьскому правителю находится в своей ставке накануне схватки с врагом и расстается с возлюбленной наложницей Юй Цзи). Мэй Ланьфан создал образ достойной, умной, глубоко чувствующей, но непоколебимой Юй Цзи. Его исполнение было живым и глубоким, впоследствии эта опера стала одной из самых совершенных постановок школы Мэй Ланьфана.

Оуян Юйцянь в своих литературных трудах хвалил Мэй Ланьфана: «Настоящий артист, прекрасный автор». Советская балерина и педагог Г.С. Уланова преклонялась перед Мэй Ланьфаном как перед «воплощением красоты».

Творчество Мэй Ланьфана делят на три разных периода: первый период длился с начала его сценической деятельности до 1915 г. В этот период главным для него было продолжение оперных традиций, он исполнял множество опер, демонстрирующих вокальное мастерство, например «Приношение реке», «Второе посещение дворца», «Как саньян воспитывала сына» и др. Хотя Мэй Ланьфан пока еще не создавал свои собственные произведения, однако это время было важным подготовительным этапом, в течение которого он создал крепкий фундамент для дальнейшего творчества. Благодаря своему таланту и усердию уже в начале своего творческого пути он смог продемонстрировать свое большое дарование и выдающиеся способности.

Второй период творчества Мэй Ланьфана длился с 1915 вплоть до начала Второй мировой войны. В этот

Рис. 3. Мао Цзэдун и Мэй Ланьфан (второй справа) [6]

период его творческая энергия была на пике расцвета. Из-за Синьхайской революции (в 1911 г. в Китае разразилась демократическая революция) и влияния новых художественных течений в опере и литературе Мэй Ланьфан энергично принялся за трансформацию своей творческой деятельности для соответствия веяниям нового времени. Он непрерывно репетировал новые костюмированные оперы и исследовал сюжеты современной пекинской оперы.

После окончания войны Мэй Ланьфан вернулся на сцену. С этого момента начался поздний период его творчества. В это время он сосредоточил все внимание на обработке крупных тем и сочинял оперы, обобщая накопленный художественный опыт. Им была написана творческая автобиография «40 лет на сцене». Он часто выступал в постановках «Космического клинка», «Опьяневшей Ян Гуйфэй», «Государь прощается с наложницей» и других спектаклях, и также завершил съемки художественного фильма [5].

«Гуй-ин командует войсками» (известная пекинская опера, рассказывающая о начальнике пограничной заставы Ян Ци-е и его 8 сыновьях, живших в эпоху Северной Сун, и их боевых заслугах) — единственная новая опера, исполненная Мэй Ланьфаном в позднем периоде, т.к. он считал необходимым соответствие роли его возрасту. Он организовал работу по редактированию изначально хэнаньской оперы «Гуй-ин командует войсками» в пекинскую. Мэй Ланьфан, на склоне лет, исполнявший воительницу Му Гуй-ин, своей выразительной, совершенной игрой глубоко восхитил зрителей. Его художественный стиль позднего периода отличался от раннего стиля, он перешел к более простой игре, которая, однако, содержала в себе силу и притягательность. Можно сказать, что его искусство достигло наивысшей точки развития.

На протяжении всей творческой деятельности Мэй Ланьфан постоянно создавал новые произведения и не останавливался на достигнутом. Начав свой творческий путь на пекинской сцене, он со временем стал известным исполнителем пекинской оперы не только

в Китае, но и во всем мире, и создал свою эпоху. Являясь артистом, исполнявшим женские роли «дань», он сделал огромный вклад в искусство пекинской оперы и оказал сильное влияние на развитие данного вида искусства, превратив свое имя в синоним пекинской оперы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сю Цзичуань. Вспоминая мастера Мэй Ланьфана. Пекин: Издательство «Китайская драма», 1986 г.
2. Ван Жужэ. Художественная интерпретация пекинской оперы «Опьяневшая Ян Гуйфэй». Дом оперы, 2017 (18): с. 48.
3. Чжао Шаньлинь, Тянь Гэншэн, Чжу Чунчжи. Первый сборник шанхайской оперы нового времени. Шанхай: Издательство «Образование Шанхая», 2003 г.
4. Коллектив исследовательского институт Пекина и исследовательского института Шанхая. История пекинской оперы. Пекин: Издательство «Китайская драма», 1999 г.
5. Мэй Ланьфан. Заметки о применении художественного материала китайского традиционного театра и воспитании следующего поколения. Китайский театр, 1961 (27).
6. Мэй Ланьфна, Сю Цзичуань. 40 лет на сцене. Пекин: издательство «Туаньцзэ», 2006 г.

© У Лиян (wuliyang501@foxmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена