

УДК 782.1**Краткий анализ эстетических характеристик китайской оперы на советскую тематику на примере оперного произведения «А зори здесь тихие»****Ло Ян**

Аспирант,
Сибирский государственный институт
искусств им. Дмитрия Хворостовского,
660049, Российская Федерация, Красноярск, ул. Ленина, 22;
e-mail: 334777@qq.com

Аннотация

Предмет исследования – эстетические характеристики оперы «А зори здесь тихие» в китайской постановке. Цель – проанализировать оперу «А зори здесь тихие», поставленную Национальным центром исполнительских искусств на предмет эстетических характеристик. По итогам работы делается вывод, согласно которому опера «А зори здесь тихие» представляет собой хороший пример межкультурной коммуникации, ведь это пример произведения на советскую тему, поставленного современным китайским коллективом. Несмотря на очевидную разницу культур, опера выглядит органично и относится к произведениям высококачественного сценического искусства. Она также представляет собой мост между культурами России и Китая и способствует более глубокому межкультурному диалогу.

Для цитирования в научных исследованиях

Ло Ян. Краткий анализ эстетических характеристик китайской оперы на советскую тематику на примере оперного произведения «А зори здесь тихие» // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 6А. С. 30-36.

Ключевые слова

Китайская опера, советское произведение, межкультурная коммуникация, китайская культура, оперное искусство, Национальный центр исполнительских искусств.

Введение

В настоящее время российско-китайские отношения становятся ближе, что находит своё отражение не только в политике и экономике, но также и в других сферах, включая культуру и искусство. В Национальном центре исполнительских искусств в Пекине была поставлена опера «А зори здесь тихие» по мотивам одноимённого советского литературного произведения. Хотя при создании и исполнении произведения была задействована только китайская команда, постановка выглядит органично и интересно. Это не просто опера, но своего рода культурный мост между Россией и Китаем.

Актуальность исследования состоит в том, что в настоящее время оперное искусство Китая представляет собой сплав китайских и зарубежных традиций. На территории страны с начала XX века ставятся оперы из Италии, Франции и т. д., а с середины XX века – советские произведения.

Кроме этого, в собственно китайских операх также присутствуют зарубежные веяния в музыке, костюмах, манере пения и т. д. в сочетании с соблюдением собственно китайских традиций. В настоящей работе рассматривается опера «А зори здесь тихие», которая создана на советскую тематику, при этом отражает не только русские традиции, но и китайскую культуру. Опера сильно отличается от китайских произведений о китайской жизни, а также от российских и советских сценических работ. Она демонстрирует уникальность, которая возможна на стыке нескольких культур, непохожих одна на другую, но ценящих общечеловеческие ценности.

Новизна работы. Работа впервые на русском языке даёт многоаспектный эстетический анализ отдельно взятой оперной постановки («А зори здесь тихие») Национального центра исполнительских искусств в контексте межкультурной коммуникации России и Китая.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в его рамках выделяются различные эстетические особенности китайской оперы на советскую тематику на примере оперной постановки «А зори здесь тихие» Национального центра исполнительских искусств.

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения его результатов в преподавании театроведения, при театроведческих исследованиях и в процессе создания произведений театрального искусства.

Материал и методы исследования

Материал исследования делится на первичный и вторичный. Первичный материал – это опера «А зори здесь тихие», поставленная Национальным центром исполнительских искусств в Пекине. Вторичный материал представлен теоретическими исследованиями различных учёных, связанными с темой исследования. Основным методом является эстетический анализ, который направлен на рассмотрение художественных характеристик произведения – музыки, хореографии, костюмов исполнителей и т. д.

Общая информация о постановке

Опера «А зори здесь тихие» представляет собой китайскую оперу, которая поставлена Национальным центром исполнительских искусств в ознаменование 70-летия победы во Второй мировой войне. Опера поставлена по роману советского писателя Бориса Васильева. В романе рассказывается о нескольких советских девушках, которые пожертвовали жизнью, защищая страну. Роман «А зори здесь тихие» известен во всём мире. По нему снят фильм и создано несколько пьес. В ознаменование 70-летия победы во Второй мировой войне Национальный

центр исполнительских искусств представил оригинальную оперу «А зори здесь тихие». Мистика леса, мрак болота, холод защитной каски и жестокость войны – все это переплетается с тоской пяти молодых девушек по мирной жизни. Подобное столкновение вызывает у зрителя настоящий шок и острое чувство контраста. Национальный центр исполнительских искусств пригласил образцово-показательную труппу китайских артистов, в состав которой входят известный китайский композитор Тан Цзяньпин, автор либретто Вань Фан и режиссёр Ван Сяоин. Была создана китайская версия классического произведения. Премьера оперы «А зори здесь тихие» состоялась 5 ноября 2015 года, дирижер Чжан Гоюн осуществлял руководство оркестром и хором Национального центра исполнительских искусств. На премьере партии персонажей исполняли вокалисты Лю Сунгу, Чжан Ян, Сюй Сяоин, Сун Юаньмин, Ван Хунъяо, Лю Ин, Чжан Синь, Сун Цянь, Чжан Чжо, Хао Мяо, а также гармонистка Жуань Минъюань и специально приглашенная для исполнения главной роли солистка балета Цю Ситинг [Чэнь Вэньцзе, 2018].

В своем творении композитор Тан Цзяньпин сосредоточился на объединении текстуры традиционной европейской оперы, красоты русской национальной музыки и эмоционального настроения простого советского человека во время Второй мировой войны. В отличие от создателей фильма «А зори здесь тихие», автор либретто Ван Фан ярко изображает персонажей в соответствии с изначальным замыслом писателя Бориса Васильева, делая акцент на контрасте между красотой и жестокостью, тем самым давая зрителям понять о неприемлемости войны, которая отнимает человеческие жизни.

Драматургия и раскрытие сюжета

В пьесе рассказывается история советского прапорщика Васкова, возглавлявшего женский отряд для охраны важных железнодорожных объектов во время Второй мировой войны. Среди них – добрая и наивная Лиза, умная и начитанная Соня, фантазерка Галя, умная и красивая Женька, смышлённая и опытная Рита. Юные сердца девушек постоянно тоскуют по будущему и по счастливой мирной жизни. Железнодорожные пути, которые они охраняют, окружены стратегическими точками, которые часто подвергаются бомбардировкам вражеской авиации. Однажды командир отряда Рита обнаружила в лесу двух немецких солдат, возвращаясь на станцию после визита к своему сыну. Узнав об этом, Васков решил, что немцы пытались разрушить железнодорожные объекты, и немедленно отправил пятерых девушек на задание по перехвату врага. Васков провёл отряд во главе с командиром отделения Лидой через лес и болота и, перед наступлением сумерек, расположился на холме, планируя устроить засаду противнику [Ли Супэнь, 2020].

Однако, перед самым рассветом, у подножия горы внезапно появились шестнадцать полностью вооруженных немецких солдат. Положение противника внезапно изменилось, и Васкову ничего не оставалось, как отправить Лизу обратно на станцию просить о помощи. Однако, Лиза так торопилась, что не заметила болото, которое засосало её в трясину. Васков и оставшиеся девушки вступили в финальный бой с немецкими солдатами. Битва была выиграна, но все девушки погибли. В опере немного сцен, напрямую показывающих ужасы войны. Главным образом, демонстрируется стремление всех девушек к будущему и к лучшей жизни, к любви, к семейному счастью. Их жертвы во имя защиты своего дома и страны позволяют увидеть, как война разрушает всё прекрасное, что может быть в этой жизни. Опера разделена на два действия; в общей сложности, в ней 60 арий. В первом действии в основном показана жизнь девушек до войны и их воспоминания. Второе действие демонстрирует жестокую войну, которая положила конец девичьим мечтам и заставила их быстро повзрослеть.

В сюжете оперы использованы приемы флэшбека. Старейший Васьков медленно выходит на сцену с цветами. Под звуки русской гармонии на сцене появляются ряды берез, создавая атмосферу спектакля. Зритель видит, как мысли Васькова возвращаются в далёкое прошлое; он вспоминает свою жизнь во время войны. Музыкальное сопровождение усиливает эмоциональный эффект от воспоминаний девушек о жизни до войны, о жизни, которую они утратили навсегда. Командир отряда Рита вспоминает своего погибшего на фронте возлюбленного, старую мать и маленького сына, которые ждут её в тылу. Лиза тайно мечтает о любви, которой у неё ещё не было, и жалеет, что её мечта встретить любовь уже никогда не сможет воплотиться в реальности. Студентка Соня постоянно думает о Ленском из романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин»; она восхищена тем, как он борется за любовь Ольги. Сирота Галя, выросшая в детском доме, постоянно выдумывает истории о своих родителях и первой любви, чтобы скрыть свое несчастное одинокое детство. Теперь они на войне, у них уже другая жизнь, другой опыт, однако, они все страстно хотят мира.

В процессе постановки не демонстрируются напрямую жестокие сцены столкновений с немецкой армией; не используются также средства намеренного превознесения так называемых героев войны. Повествование концентрируется на внутреннем мире героев и на его проявлении в реальных ситуациях. Персонажи не обладают ни героическими характерами, ни героическим темпераментом, ведь задача оперы – показать разрушение обычных жизней простых людей. Оперная постановка передаёт трагическую печаль через ситуации повседневной жизни; она отражает тёмную и светлую сторону человеческой природы в раздираемую войной эпоху. Чтобы подчеркнуть эту самую обычную жизнь, автор либретто сознательно показал в первом действии самые повседневные сцены жизни девушек в казарме: мытьё, переодевание, сушку белья, а также смущение, с которым сталкивается Васьков при этом [Гу Чуньфан, 2017].

Самыми прекрасными воспоминаниями девушек остаются сцены из самой обычной жизни: встреча с любимым, сбор урожая, красоты природы, старый березовый лес, день и ночь, рассвет и закат. В моменте пробуждения утренней зари показана красота природы, распускающиеся весной и увядающие осенью цветы, смена времён года, настоящее и будущее.

Режиссёр глубоко проникает во внутренний мир персонажей, улавливая ту теплоту и нежность, которые нелегко заметить в дыму выстрелов. Актёры не всегда говорят: часто они используют жесты, мимику и язык тела, чтобы продемонстрировать трогательную историю любви и самопожертвования, о страхе в настоящем и о надежде на будущее. Каждый персонаж в спектакле – это свидетель войны и носитель жизни. Радости героев и их печали становятся тем мостом, который соединяет зрителя с давно ушедшей эпохой.

Здесь нет грандиозных военных сцен; тем не менее, зрители могут ощутить жестокость войны и величие человеческой натуры, которое проявляется в самых повседневных ситуациях. Этот приём усиливает эмоциональную напряжённость повествования, а также заставляет зрителя задуматься.

Музыкальное сопровождение оперы

Тан Цзяньпин — один из самых плодовитых композиторов Китая. Он является создателем целого ряда оперных произведений. В своей работе он использует современные западные творческие приемы, а также элементы китайской музыкальной традиции. Таким образом, его музыка передаёт культурное разнообразие всего современного мира [Тан Цзяньпин, 2015].

Тан Цзяньпин сознательно включил в музыкальное сопровождение оперы «А зори здесь тихие» русские народные мотивы, а также известные песни времен Великой Отечественной войны. Это «Катюша», «Дороженька», «Эй, ухнем!» и другие песни. Композиция «Моя Россия,

мой отчий дом» в исполнении хора а капелла, является авторским сочинением Тан Цзяньпина, которое демонстрирует ярко выраженный стиль эпохи Великой Отечественной войны. В опере появляется советская песня «Дороженька» в вариациях, напоминающих китайскую музыку. В музыке выражаются нежные чувства к исторической и культурной памяти китайского народа [Ван Го, 2022]. Опера показывает жизнь людей из СССР в военные годы. Национальный центр исполнительских искусств и композитор Тан Цзяньпин определили стилевое направление спектакля еще в начале его создания, включив туда русские национальные музыкальные элементы. Песни исполняются на китайском языке. Важно отметить, что исполнение этих песен было положительно оценено не только китайскими, но и российскими зрителями.

Сценический дизайн

Судя по отзывам российских зрителей, эта творческая идея вполне удалась. Композитор Тан Цзяньпин использовал в качестве музыкальной основы спектакля большое количество минорных тональностей и характерных четвертых интервалов, чтобы продемонстрировать глубокую русскую музыкальную эстетику и показать красоту русской природы. Чтобы глубже передать культурную специфику, было создано множество сольных композиций для гармони – русского национального инструмента, выступающего в качестве культурного символа оперы. Опера демонстрирует богатство национального музыкального языка; композитор умело использует русские музыкальные элементы в своей работе [Лю, Чжао, 2015]. Хотя действие происходит в СССР, художественный дух, воплощенный в спектакле, понятен представителям всех стран и народов. Сценическое повествование не показывает намеренно битвы и военные конфликты, а ориентируется на выражении внутреннего мира персонажей. Этот приём соответствует художественным характеристикам оперы, а также содержит в себе глубокий эстетический и философский смысл. Режиссер Ван Сяоин создал серию поэтических сцен, которые помогают завершить общий художественный образ, например, балетный танец «водяной феи», который демонстрируется в двух сценах оперы. Болото олицетворяет злые силы и беспросветную тьму. «Болотный призрак» появляется на сцене как ползущее, извивающееся, жадное и свирепое существо, заманивающее Лизу и убивающее её. Эта сцена усиливает трагические чувства, которые вызывает смерть Лизы у зрителей представления.

Берёзовый лес, представленный на сцене, – это символ российской природы и русской культуры. Художественная техника режиссёра заключается в смелом представлении естественного состояния березового леса, которое помогает передать дух и очарование русской культуры. В оперу вводится выступление хористов, каждый из которых изображает одну берёзу. Кроме этого, также представлены искусственные берёзовые декорации.

Наличие человеческих и обычных берёз стирает границу между физическим и духовным, позволяет достичь музыкального и эстетического единства и обогащает номер новыми средствами выразительности. Более того, дерево, роль которого играет человек, может восприниматься как персонаж, ставший свидетелем военных действий, а также наблюдающий за судьбами героев. Такие деревья представляют собой олицетворение природы и истории в контексте вечности. Согласно замыслу режиссёра, растения и деревья также могут быть солдатами. Когда одна за другой погибли все пять девушек, то берёзовые деревья встали на их замену [Чжан Жуяо, 2020].

Если сцена смерти Женьки обладает сюжетно-эмоциональным характером, то сцена берёзового леса представляет собой духовно-идеологическую вершину всей пьесы. В этой сцене показано наступление справедливости перед рассветом и победа добра над злом. Также

создается ощущение святости и величия. Это практически божественное чувство заставляет зрителя испытать чувство бесконечной печали одновременно с облегчением. Нам показана человеческая молодость, принесённая в жертву ради мира и справедливости. Сообщение спектакля демонстрируется в поэтической форме и позволяет достичь философского понимания бесконечности процессов мироздания.

Выводы

Опера «А зори здесь тихие» представляет собой наилучшее воплощение конструктивного российско-китайского взаимодействия и совместного создания произведения музыкальной культуры. Она также является важной частью «Фестиваля китайской культуры» 2018 года в России. В этом же году по приглашению Мариинского театра и Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова в России была представлена опера «А зори здесь тихие» с целью межкультурного обмена и установления положительного взаимодействия между китайской и российской сторонами. Представление оперы на российской сцене – это важное мероприятие, расширяющее и углубляющее процесс российско-китайских культурных обменов, а также служащее эффективной межкультурной коммуникации.

Библиография

1. Ван Го. Русские музыкальные элементы оперы «А зори здесь тихие» // Music Creation. Пекин. 2022. С. 146-151
2. Гу Чуньфан. «Священное проявление» естественной привязанности и обычной человеческой натуры. Комментарий к опере «А зори здесь тихие» // Обзор китайской литературы и искусства. Пекин, 2017. С. 112-116
3. Ли Супен. Краткое обсуждение образа Лиды в оригинальной опере «А зори здесь тихие» Национального большого театра // Drama House. Ухань, 2020. С. 57-58
4. Лю Кедун, Чжао Янь. Высокая оценка сценографии и костюмов в опере «А зори здесь тихие» // Performing Arts Science and Technology. Пекин, 2015. С. 74-77
5. Тан Цзяньпин. Мои воспоминания об опере и мои мысли о создании оперы // Журнал Нанкинской академии искусств (музыка и перформанс). Нанкин, 2015. С. 69-71
6. Чжан Жуяо. Аудиовизуальная оценка фильма-оперы «А зори здесь тихие» // Журнал Второго педагогического университета Хубэй. Ухань, 2020. С. 14-17
7. Чэнь Вэньцзе. «Русская опера», сделанная в Китае. Опера «А зори здесь тихие» Национального большого театра, посвященная воплощению взаимного понимания китайской и западной культур в области китайского сценического искусства // Art Review. Пекин, 2018. С. 67-71

A Brief Analysis of the Aesthetic Characteristics of Chinese Opera on Soviet Themes Using the Example of the Opera "The Dawns Here Are Quiet"

Luo Yang

Graduate Student,
Siberian State Institute of Arts named after Dmitry Hvorostovsky,
660049, 22 Lenina str., Krasnoyarsk, Russian Federation;
e-mail: 334777@qq.com

Abstract

The subject of the study is the aesthetic characteristics of the opera "The Dawns Here Are Quiet" in a Chinese production. The aim is to analyze the opera "The Dawns Here Are Quiet," staged by the National Centre for the Performing Arts, in terms of its aesthetic characteristics. Based on the results of the work, it is concluded that the opera "The Dawns Here Are Quiet" is a good example of intercultural communication, as it is a work on a Soviet theme staged by a modern Chinese collective. Despite the obvious cultural differences, the opera appears organic and belongs to the category of high-quality stage art. It also serves as a bridge between the cultures of Russia and China and contributes to a deeper intercultural dialogue.

For citation

Luo Yang (2025) Opera «A zori zdes' tihie». Kratkiy analiz esteticheskikh kharakteristik [A Brief Analysis of the Aesthetic Characteristics of Chinese Opera on Soviet Themes Using the Example of the Opera "The Dawns Here Are Quiet"]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (6A), pp. 30-36.

Keywords

Chinese opera, Soviet work, intercultural communication, Chinese culture, opera art, National Centre for the Performing Arts.

References

1. Van Go. (2022) Russkie muzykal'nye jelementy opery «A zori zdes' tihie» [Russian Musical Elements in the Opera "The Dawns Here Are Quiet"] In: *Music Creation* [Music Creation]. Pekin, pp. 146-151
2. Gu Chun'fan. (2017) «Svjashhennoe projavlenie» estestvennoj privjazannosti i obychnoj chelovecheskoj natury. Kommentarij k opere «A zori zdes' tihie» [“The “Sacred Manifestation” of Natural Affection and Ordinary Human Nature. Commentary on the Opera “The Dawns Here Are Quiet”] In: *Obzor kitajskoj literatury i iskusstva* [Review of Chinese Literature and Art]. Pekin, pp. 112-116
3. Li Supen. (2020) Kratkoe obsuzhdenie obraza Lidy v original'noj opere «A zori zdes' tihie» Nacional'nogo bol'shogo teatra [A Brief Discussion of the Character of Lida in the Original Opera "The Dawns Here Are Quiet" by the National Grand Theater]. In: *Drama House* [Drama House] Uhan'. pp. 57-58
4. Lju Kedun i Chzhao Jan'. (2015) Vysokaja ocenka scenografii i kostjumov v opere «A zori zdes' tihie» [High Appreciation of the Scenography and Costumes in the Opera "The Dawns Here Are Quiet"] In: *Performing Arts Science and Technology* [Performing Arts Science and Technology]. Pekin, pp. 74-77
5. Tan Czjan'pin. (2015) Moi vospominanija ob opere i moi mysli o sozdanii opery [My Memories of Opera and My Thoughts on Creating Opera] In: *Zhurnal Nankinskoj akademii iskusstv (muzyka i performans)* [Journal of Nanjing Academy of Arts (Music and Performance)]. Nankin, pp. 69-71
6. Chzhan Zhujao. (2020) Audiovizual'naja ocenka fil'ma-opery «A zori zdes' tihie» [Audiovisual Evaluation of the Film-Opera "The Dawns Here Are Quiet"] In: *Zhurnal Vtorogo pedagogicheskogo universiteta Hubjiej* [Journal of the Second Hubei Normal University]. Uhan', pp. 14-17
7. Chjen' Vjen'cze. (2018) «Russkaja opera», sdelannaja v Kitae. Opera «A zori zdes' tihie» Nacional'nogo bol'shogo teatra, posvjashhennaja voploshheniju vzaimnogo ponimanija kitajskoj i zapadnoj kul'tur v oblasti kitajskogo scenicheskogo iskusstva [“Russian Opera” Made in China. The Opera “The Dawns Here Are Quiet” of the National Grand Theater Dedicated to the Embodiment of Mutual Understanding of Chinese and Western Cultures in the Field of Chinese Performing Arts] In: *Art Review* [Art Review]. Pekin, pp. 67-71