

Тузьяна Будаева

ПЕКИНСКАЯ ОПЕРА
цзунцзюй

МУЗЫКА, АКТЁР И СЦЕНА
КИТАЙСКОГО ТРАДИЦИОННОГО ТЕАТРА

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Туяна Будаева

ПЕКИНСКАЯ ОПЕРА
ЦЗУНЦЗЮЙ

МУЗЫКА, АКТЁР И СЦЕНА
КИТАЙСКОГО ТРАДИЦИОННОГО ТЕАТРА

Нестор-История
Москва • Санкт-Петербург
2019

УДК 782.6
ББК 85.313(3)
Б 903

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований,
проект № 18-112-00325, не подлежит продаже
Исследование проведено в том числе при поддержке РГНФ/РФФИ,
проект № 15-04-00513 а

Исследование утверждено к печати Редакционно-издательским советом
Института востоковедения РАН

Ответственный редактор:

А. И. Кобзев, проф., д-р филос. наук

Научные редакторы:

В. Н. Юнусова, проф., д-р искусствоведения; *С. А. Серова*, д-р ист. наук

Рецензенты:

Н. А. Орлова, канд. филос. наук; *Н. В. Руденко*, канд. филос. наук;
Л. П. Черникова, канд. ист. наук

Учёные записки отдела Китая. Выпуск 33
ISSN 2227-3816

Будаева Т. Б.

Б903 Пекинская опера *цзинцзюй*: музыка, актёр и сцена китайского традиционного театра. — М.; СПб.: Нестор-История, 2019. — 312 с.

ISBN 978-5-4469-1399-2

Исследование посвящено искусству китайской традиционной драмы на примере её ярчайшего вида *цзинцзюй*, или пекинской оперы. Автор — кандидат искусствоведения, музыковед, прошедший двухгодичную стажировку в Китае и не раз бывавший там с научными проектами. Одним из ценных источников информации стало личное общение автора со многими артистами и музыкантами этого жанра, немислимого в отрыве от музыки.

В монографии представлены сразу несколько аспектов искусства китайского традиционного театра в целом и пекинской оперы в частности: музыкальная ткань и визуальный ряд спектакля, теоретические законы музыкального языка, специфика певческого голоса через призму компьютерного анализа с помощью программы SPAX, особенности оркестровой палитры, проблемы нотации и терминологической унификации, современные тенденции и преломление пекинской оперы в других музыкальных жанрах и видах искусства, история традиционных сценических площадок и даже изучение образов напитков и еды в драме *цзинцзюй*.

Книга предназначена как для специалистов в различных гуманитарных областях, так и для широкого круга читателей, интересующихся театром, музыкой и культурой традиционного Китая.

ISBN 978-5-4469-1399-2

9 785446 913992

© Будаева Т. Б., 2019

© Издательство «Нестор-История», оформление, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	10

Введение

Пекинская опера как «визитная карточка» китайской культуры	14
Краткий обзор литературы о китайском традиционном театре	16
Об исследовании	19

Глава I

Жанр *цзинцзюй* в контексте китайского традиционного театра

Виды региональных драм <i>сицзюй</i>	23
Драма <i>куньцзюй</i> и её роль в становлении пекинской оперы	27
Краткая история пекинской оперы	31

Глава II

О специфике театра *цзинцзюй*

О чём повествует пекинская опера	34
Сюжеты <i>цзинцзюй</i>	34
Классификация репертуара <i>цзинцзюй</i>	36
Язык символики пекинской оперы	41
Театральные амплуа <i>цзинцзюй</i>	41
Кто играет в китайском театре	55
Актёрское искусство <i>цзинцзюй</i>	56
Визуальная сторона пекинской оперы	61
Грим как лицо персонажа	61
Основные характеристики костюмов, декораций, бутафории	64

Глава III

Вокальный звук — главенствующая категория театра *цзинцзюй*

Пение и декламация как «голос» китайского театра	70
Диапазоны певческих голосов	70
Искусственная и естественная манеры пения	72
Виды декламации в <i>цзинцзюй</i>	75
Вокальные и декламационно-речевые формы <i>цзинцзюй</i>	76
На каком языке поют и говорят в <i>цзинцзюй</i>	77
Компьютерный анализ в исследовании специфики певческих голосов китайской драмы	79
Совместные поиски с В. П. Морозовым	79
Следующий этап: исследования с помощью программы А. В. Харуто SPAX ...	82
Общий сравнительный спектральный анализ	87
Объективизация слышимого	90

Глава IV

Основные черты музыки театра *цзинцзюй*

Интонационная и ладовая природа <i>цзинцзюй</i>	95
Две композиционные системы театральной музыки	95
Напевы- <i>цяндяо</i> и интонационные системы <i>шэньцян</i>	96
Особенности лада в китайской театральной музыке	98
Ладовый анализ напевов <i>сити</i> и <i>эрхуан</i>	101
Подвиды напевов <i>сити</i> и <i>эрхуан</i>	106
Система метра и темпа в <i>цзинцзюй</i>	109
Общие метрические принципы	109
Баньши как объединяющая категория метра и темпа	111
Виды метро-темпов баньши	113
Арии как средоточие музыкального процесса в <i>цзинцзюй</i>	118
Структура арий	119
Ладовые закономерности в ариях	124
Анализ арии Чжугэ Ляна	129

Глава V

Шёлк и бамбук, гонги и барабаны

Театральный оркестр	134
О названии и расположении	134
Принципы классификации инструментов	136
Особенности оркестровой палитры	139
Инструменты группы <i>вэньчан</i>	142
Инструменты группы <i>учан</i>	150
Классификация названий традиционных китайских инструментов	155
Формулы-клише и инструментальная музыка <i>цзинцзюй</i>	158
Мелодические формулы-клише <i>цуйтай</i>	159
Ритмические формулы-клише <i>логу цзин</i>	162
Традиционные способы нотации музыки <i>цзинцзюй</i>	163
Иероглифы и буквы для записи ударных	164
Цифры для фиксации мелодий	167

Глава VI

Многоликость китайского театра

Пекинская опера и её различные ипостаси	171
«Вновь написанная» пекинская опера	171
<i>Цзинцзюй</i> на сцене европейской оперы и в кинематографе	175
<i>Цзинцзюй</i> и другие музыкальные жанры	177
Старинные театры традиционной архитектуры	179
Императорская сцена в императорском парке: театр Дэхэюань	179
Театры домов землячеств и чай для публики	186
Театр Чжэньцзы	190
Театр пекинского музея традиционной драмы <i>сицюй</i> (Дом хугуанского землячества)	197
Напитки и еда в пекинской опере	205
Функции напитков и еды в спектакле	205
Вино как главный напиток в <i>цзинцзюй</i>	206

А все ли могут пить вино?	209
Вино и сцена	209
Редкий гость в спектакле — еда.	210
Пекинская опера, китайская кухня и комиксы	212

Вместо заключения

Современные реалии пекинской оперы в Китае и России.	214

Литература

Издания на русском языке	220
Издания на западноевропейских языках	235
Издания на китайском языке	238
Билингвальные издания на китайском и других языках	241
Нотные издания в традиционных китайских нотациях	242
Ресурсы сети Интернет	243

Приложения

Приложение 1. Либретто сцены Чжугэ Ляна и Сыма И из <i>цзинцзюй</i> «Хитрость с пустым городом»	251
[Первая ария Чжугэ Ляна]	251
[Вторая ария Чжугэ Ляна]	252
Приложение 2. Ария Чжугэ Ляна «Исконно был я бродягой с холмов Возлежащего дракона...» («我本是卧龙岗散淡的人») из спектакля <i>цзинцзюй</i> «Хитрость с пустым городом»	254
а) в цифровой нотации.	254
б) в европейской нотации	260
Приложение 3. Классификация инструментов <i>цзинцзюй</i> по систематике Хорнбостеля — Закса	263
Приложение 4. Таблица морфологических терминов инструментов <i>цзинцзюй</i> ..	266
Приложение 5. Проблема унификации китайских терминов	268
Приложение 6. Летняя школа Шанхайской театральной академии.	271
О курсе «Китайская традиционная драма <i>сицзюй</i> »	271
«Осенняя река» из традиционного репертуара и принципы обучения в <i>цзинцзюй</i>	273
«Фрёкен Юлия» и «Ученики Конфуция. В военном состязании есть правила» как примеры «вновь написанных» спектаклей	276
Лекции, мастер-классы и мероприятия курса	280
Summary	286
摘要	287

Указатели и списки

Указатель китайских терминов	288
Указатель имён	293
Указатель названий спектаклей <i>цзинцзюй</i>	296
Указатель музеев, театров, театральных и учебных организаций	299
Список иллюстраций	305
Список графиков	310
Список нотных примеров	311

CONTENTS

The author's notes	10

Introduction

Beijing opera as the “calling card” of Chinese culture.....	14
Brief review of research studies on traditional Chinese theatre	16
About the research.....	19

Chapter I

The genre of *jingju* in the context of traditional Chinese theatre

Types of regional <i>xiqu</i> dramas.....	23
<i>Kunqu</i> drama and its role in the development of Beijing opera.....	27
A short history of Beijing opera	31

Chapter II

Specifics of *jingju* theatre

What the Beijing opera plays are about	34
Storylines in <i>jingju</i>	34
Classification of <i>jingju</i> repertoire	36
Symbolic language in Beijing opera.....	41
Role types in <i>jingju</i>	41
Gender roles in Chinese theatre.....	55
Performance art in <i>jingju</i>	56
The visual aspects of Beijing opera.....	61
Makeup as the character's face	61
Main specifics of costumes, scenery and stage requisites	64

Chapter III

Vocal sound — the key category of *jingju* theatre

Singing and declamation: the voice of the Chinese theater	70
Singing voices diapasons	70
Artificial and natural manners of singing.....	72
Types of declamation in <i>jingju</i>	75
Vocal and declamatory-conversational forms of <i>jingju</i>	76
In which language the <i>jingju</i> characters sing and talk.....	77
Computer analysis in research into the specifics of singing voices in Chinese drama ...	79
Collaborative research with V. P. Morozov.....	79
Next stage: research using SPAX software by A.V. Kharuto	82
General comparative spectral analysis	87
Objectivisation of the sound heard	96

Chapter IV

Main musical characteristics of *jingju* theatre

Intonational and modal nature of <i>jingju</i>	95
Two compositional systems of theatre music	95
<i>Qiangdiao</i> tune and <i>shengqiang</i> intonation systems	96
Modal specifics in Chinese theatre music	98
Modal analysis of <i>xipi</i> and <i>erhuang</i> tunes	101
Subtypes of <i>xipi</i> and <i>erhuang</i> tunes	106
Metre and tempo systems in <i>jingju</i>	109
General metrical principles	109
<i>Banshi</i> as uniting category for metre and tempo	111
Types of <i>banshi</i> metre-tempo	113
Arias: the essence of music process in <i>jingju</i>	118
Structure of arias	119
Modal laws in arias	124
Analysis of Zhuge Liang aria	125

Chapter V

Silk and bamboo, gongs and drums

Theatre orchestra	134
About the orchestra name and its layout on stage	134
Principles of instrument classification	136
Specifics of the orchestra music palette	139
<i>Wenchang</i> group of instruments	142
<i>Wuchang</i> group of instruments	150
Classification of names of traditional Chinese instruments	155
<i>Jingju</i> clichés-formulas and instrumental music	158
Melodic clichés-formulas: <i>qupai</i>	159
Rhythmic clichés-formulas: <i>luogu jing</i>	162
Traditional music notation in <i>jingju</i>	163
Hieroglyphs and latin letters for recording the drum line	164
Number notation for recording melodies	167

Chapter VI

The multifaceted chinese theatre

Beijing opera and the variety of its images	171
“Newly written” Beijing opera	171
<i>Jingju</i> in European opera and cinema	175
<i>Jingju</i> and other music genres	177
Ancient theatres with traditional architecture	179
Imperial stage in the imperial park: Deheyuan Theatre	176
Guild halls’ theaters and tea for the audience	186
Zhengyici Theatre	190
Theatre of Beijing Opera Museum (Huguang Guild Hall)	197
Drinks and food in Beijing opera	205
Functions of drinks and food in performance	205
Wine as the most important <i>jingju</i> drink	206
Can everyone drink wine?	209

Wine and the stage	209
Food – rare guest in the performance	210
Beijing opera, Chinese cuisine and strip cartoons	212

Instead of conclusion

The modern realia of Beijing opera in China and Russia	214

Sources

Editions in Russian	226
Editions in the Western European languages	235
Editions in Chinese	238
Bilingual editions in Chinese and other languages	241
Printed musical score in traditional Chinese notations	242
Online resources	243

Supplements

Supplement 1. Libretto of Scene of Zhuge Liang and Sima Yi	251
Supplement 2a. Zhuge Liang aria	254
Number notation	254
European notation	266
Supplement 3. Classification of <i>jingju</i> instruments based on Hornbostel–Sachs system	263
Supplement 4. Table of morphological terms of <i>jingju</i> instruments	266
Supplement 5. Problem of Chinese terms unification	268
Supplement 6. Chinese traditional drama Summer school of Shanghai Theatre Academy	271
About the course «Chinese traditional <i>xiqu</i> drama»	271
«Autumn River» from the traditional repertoire and training principles in <i>jingju</i>	273
«Miss Julia» and «Confucius Disciples. Rules of the Game» as examples of a «newly written» performances	276
Lectures, master-classes and events of the course	286
Summary	286
摘要	287

Indices

Chinese terms index	288
Names index	293
<i>Jingju</i> plays index	296
Museums, theatres, theatrical and educational organisations index	299
Illustrations index	305
Diagrams index	310
Musical examples index	311