

В.М. Малая

КИТАЙСКАЯ КРИТИКА ОБ ОПЕРЕ «ВОЙНА И МИР» В ПОСТАНОВКЕ МАМТ НА СЦЕНЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА ТЯНЬЦЗИНЯ

Аннотация: В данной статье рассматривается восприятие китайской публикой оперы «Война и мир», поставленной коллективом МАМТ (Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко) на сцене Большого театра г. Тяньцзинь (天津大劇院) в рамках гастролей в КНР в 2014 г. Данное событие имело широкий общественный резонанс: публика в основном благосклонно приняла оперу, критики и исследователи театрального искусства назвали постановку «одним из важнейших событий года». Отзывы о спектакле и интервью с создателями вышли во многих периодических изданиях КНР. Статьи, посвященные постановке: особенностям художественных решений, актерской игре и связи музыки С. Прокофьева с литературным произведением Л. Толстого, – были опубликованы в нескольких научных журналах КНР. В статье также представлен перевод работы профессора консерватории г. Тяньцзинь Чжоу Сяоцзин «Войди и увидишь себя», в которой осуществлен детальный анализ данной постановки.

Ключевые слова: опера «Война и мир», театральное взаимодействие РФ и КНР, гастролы МАМТ в Китае в 2014 г., Большой театр г. Тяньцзинь, Чжоу Сяоцзин.

Автор: МАЛАЯ Вера Михайловна, старший преподаватель кафедры иностранных языков ИОН РАНХиГС (Товарищеский пер.19, Москва, 109004), преподаватель Российско-китайского УНЦ «Институт Конфуция РГГУ» (Миусская пл., 6, корп. 3). ORCID: 0009-0004-6117-4431. E-mail: malaiavm@gmail.com

Vera M. Malaya

Chinese Criticism of the Opera *War and Peace* Staged by MAMT at the Great Theatre of Tianjin

Abstract: the opera *War and Peace*, staged by the MAMT (Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Moscow Academic Musical Theatre) at the Tianjin Grand Theatre 天津大劇院 as part of a tour to China in 2014, is reviewed. The event had a great public response: the audience received the opera with enthusiasm, with critics and theatre scholars calling the production «one of the most important events of the year». Reviews of the production and interviews with its creators have appeared in many periodicals in China. Articles devoted to the production – peculiarities of artistic solutions, the play's acting and the connection of Prokofiev's music with Tolstoy's literature – have been published in many periodicals. The article also presents a translation of *Walk Inside and See Yourself* by Professor Zhou Xiaojing of the Tianjin Conservatory of Music, which provides a detailed analysis of this production.

Keywords: The opera *War and Peace*, theatrical cooperation between Russia and China, MAMT tour to China 2014, Tianjin Grand Theatre, Zhou Xiaojing.

Author: Vera M. MALAYA, Senior Lecturer, Department of Foreign Languages of RANEPА, Institute of Social Sciences (19 Tovarishcheskiy per., Moscow, 109004), teacher of Confucius Institute of Russian State University for the Humanities (6 Miuskaya Pl., Bldg. 3). ORCID: 0009-0004-6117-44311. E-mail: malaiavm@gmail.com

История активного взаимодействия России и Китая в сфере театрального искусства началась в 50-е годы XX в., с момента заключения Договора о дружбе, союзе и взаимопомощи между двумя странами. В 1954 г. Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко осуществил масштабные гастроли в Китае, в ходе которых были показаны 86 спектаклей и концертов на сцене пекинского театра Тяньцзяо, в том числе постановки, являющиеся визитными карточками российской музыкальной сцены: опера «Евгений Онегин», балеты «Лебединое озеро», «Эсмеральда» и др. Затем состоялись гастроли труппы Шаосинской оперы (1955 г.) и Шанхайского театра (1956 г.), впервые познакомившие советского зрителя с традиционным исполнительским искусством Китая. Эти туры стали знаковым событием того времени, положив начало многочисленным

гастролям и тесному взаимодействию двух стран в театральной сфере. На протяжении всего XX века, за исключением периода охлаждения двусторонних отношений, Россия и Китай организовывали гастроли и турне, знакомя зрителей с выдающимися постановками драматического и музыкального театрального искусства.

На сегодняшний день гастроли и совместные театральные проекты по-прежнему являются важной частью российско-китайского культурного взаимодействия. Среди спектаклей первой четверти XXI в. особенно выделяется опера «Война и мир», привезенная на сцену Большого театра Тяньцзиня постановочной командой МАМТ. Премьера оперы С. Прокофьева состоялась в 2012 г. и сразу же стала заметным событием на московской сцене. Критики приняли постановку благосклонно, отметив необычные художественные находки: внешняя простота декораций в сочетании со сложнейшим техническим решением, массовостью батальных сцен, великолепные костюмы, выполненные с исторической точностью, и исполнительский талант артистов – всё вместе производит глубокое впечатление, помогая зрителю переосмыслить текст Толстого и понять музыку Прокофьева. Неудивительно, что постановкой заинтересовалось китайское театральное сообщество, так как сюжет «Войны и мира» хорошо знаком китайской публике. Произведения Л. Толстого неоднократно переводились на китайский язык и входят в перечень книг, рекомендованных для чтения в рамках общеобразовательной программы средней школы.

Постановка «Войны и мира» состоялась в Большом театре Тяньцзиня 30 сентября 2014 г., она произвела огромное впечатление на китайского зрителя и с успехом была сыграна шесть раз в рамках гастролей театральной труппы МАМТ в течение октябрьской «золотой недели». Китай стал первой и единственной страной, принявшей спектакль такого масштаба на своей сцене. Грандиозному успеху предшествовала колоссальная работа коллективов двух стран. В массовых сценах спектакля были задействованы не только артисты труппы МАМТ, но и студенты местных вузов (всего более пятисот человек), что потребовало слаженной работы режиссера, артистов и переводчиков. Трудности сопровождали постановочную группу на каждом шагу: от перевода технической документации до транспортировки реквизита и костюмов. Многие участники постановки сомневались в успехе предприятия: будет ли китайскому зрителю интересно наблюдать за четырехчасовым

действием в сопровождении симфонического оркестра? Удастся ли создателям донести проблематику произведения?

Постановка «Войны и мира» в Большом театре Тяньцзиня была названа одним из самых значимых культурных событий 2014 г. [李伦 2014: 15], повлекшим за собой появление множества публикаций в прессе, критических очерков и научных статей. В основном спектакль получил положительную оценку критиков и зрителей: были отмечены как новаторство постановки, технологичность декорационного оформления, масштаб батальных сцен, историческая точность костюмов и высочайшее мастерство артистов и музыкантов, так и недостатки и недоработки оперы [刘丹霓 2014: 49–50]. В то же время опера стала предметом бурного обсуждения в сети Интернет: некоторые пользователи социальных сетей положительно отозвались об увиденном, отметив смелость тяньцзиньского Большого театра, решившего представить данный шедевр китайской публике. Другие, наоборот, назвали такую постановку неуместной, посетовав на отсутствие запоминающихся мелодий и чрезмерную простоту хореографии. Среди критиков были и те, кто назвал оперу МАМТ пропагандой русской культуры, «промыванием мозгов китайского народа» [周小静 URL]. Профессор консерватории Тяньцзиня Чжоу Сяоцин, специалист по европейской классической музыке, дала высокую оценку этому спектаклю. В своей статье «Зайди и увидишь себя» [周小静 URL] она рассказала об истории создания оперы, подробно описала ее структуру и художественные особенности. Ее работа – это попытка донести до китайского зрителя главную идею спектакля, помочь оценить его красоту и художественную ценность. Ниже представлен полный перевод данной статьи.

Чжоу Сяоцзин
ЗАЙДИ И УВИДИШЬ СЕБЯ¹

I

Много лет назад существовала такая забава: люди заходили в небольшую хижину, помещали голову в квадратный ящик, накрытый большим куском ткани, чтобы увидеть самое удивительное животное на земле. Каждый выходил оттуда с загадочной улыбкой, разжигая любопытство тех, кто стоял в длинной очереди за дверью: что же это за волшебное животное?

В дни празднования Дня образования КНР в 2014 г. Большой театр Тяньцзиня принял на своей сцене грандиозную постановку оперы «Война и мир» знаменитого советского композитора С.С. Прокофьева по одноименному литературному произведению русского писателя Л.Н. Толстого. Слово «грандиозный» не является преувеличением: четырехчасовой спектакль был сыгран шесть раз в течение праздничной недели, в нем было задействовано более 600 человек, среди которых солисты, хор, дирижер и оркестр Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (далее – МАМТ), а также студенты двух университетов Тяньцзиня, участвовавшие в массовых сценах. В опере представлены сцены из жизни русского дворянства начала XIX в. периода Отечественной войны 1812 г. В то же время в сети разгорелись жаркие споры: большинство интернет-пользователей восторженно отзывались о спектакле, высоко оценив смелость тяньцзиньского Большого театра, решившегося на постановку такого масштабного произведения. Часть зрителей писали, что им не понравился спектакль, также были и те, кто не смотрел саму оперу, но в эмоциональной форме высказывали сомнения насчет уместности иностранной постановки такого масштаба и соответствии культурным потребностям жителей Тяньцзиня. Были и те, кто призывал противостоять «промыванию мозгов народа российскими ценностями».

---

¹ Перевод выполнен по: 周小静: 走进, 看到自己 [Чжоу Сяоцзин. Зайди и увидишь себя]. URL: <http://www.oxiang.com/music/20170901/55515.html> (дата обращения: 11.04.2023).

Одним словом, те, кому понравилась «Война и мир», были тронуты преодолевающей многочисленные препятствия историей чистой любви, потрясены батальными сценами; высоко оценили певческое мастерство и игру актеров, великолепный хор, богато звучащий оркестр и уникальные визуальные эффекты. Те, кому спектакль не понравился, в основном сетовали на отсутствие запоминающихся мелодий и резко звучащую музыку. Хореография показалась им неизящной и примитивной (к тому же сильно уступающей танцевальным номерам новогодних гала-концертов), а батальные сцены слишком массовыми и оттого грубыми и неуклюжими.

Так как же следует оценивать этот спектакль? Я думаю, что единственного мнения не существует, каждый вправе придерживаться своей позиции, однако следует обратить внимание на то, под влиянием каких факторов она формируется.

II

Либретто оперы было написано самим композитором Прокофьевым в соавторстве с Мирой Мендельсон, ставшей впоследствии его женой. Превратить литературный шедевр со множеством персонажей, сложными сюжетными линиями и глубокими идеями в сценическую историю было непростой задачей. Это происходило в разгар Второй мировой войны, когда вторжение немцев принесло Советскому Союзу большие потери; композитор позже вспоминал:

Роман Толстого «Война и мир», повествующий об Отечественной войне 1812 года, стал особенно дорог нам в дни борьбы с фашизмом, и именно этим был обусловлен выбор материала для либретто, хотя я осознавал всю сложность поставленной задачи. Написание оперы «Война и мир» стало моей основной работой в первые годы войны.

Из-за объема и большого состава героев произведения, а также постоянных переработок проект Прокофьева долгое время оставался незавершенным, и только в 1952 г., за год до смерти композитора, были закончены две основные части оперы, состоящие из тринадцати картин.

Семь лет спустя спектакль с успехом был поставлен в Москве, но к тому времени композитор уже не мог быть свидетелем этого события.

В «Войне и мире» проявляется характерный музыкальный стиль Прокофьева как композитора-авангардиста XX в., за бесконечной креативностью и смелостью его сочинений слышится любовь к русским культурным традициям и народной музыке, а стремление вдохновить своим творчеством соотечественников придает мелодиям характерный отпечаток того времени. Следует отметить, что определенное влияние на композиторов оказывали и обязательные требования советского режима к художественным произведениям: творчество с опорой на массовость, отказ от формализма. Как бы то ни было, Прокофьев и другие выдающиеся композиторы, такие как Шостакович, не отказались от своей индивидуальности и гуманности под политическим давлением, а художественные произведения тех лет до сих пор не теряют своей актуальности, отличаются прекрасным художественным качеством и глубиной.

Вокальная часть постановки в основном представлена ариями. При передаче сюжета композитор уделял большое внимание лаконичности и плавности общей мелодической картины, при этом в опере встречаются большие и красивые сольные пассажи, например: партия Андрея в первой картине «Солнце, весна, счастье... разве это не обман?», Наташи в третьей картине «Если бы он был здесь», Пьера в шестой картине «Мне казалось, что я имею к ней чувство, более сильное, чем то, которое должен иметь женатый человек к невесте друга. Невеста друга...», воспоминания Андрея в восьмой картине «И я любил ее. Она казалась мне преисполненной таинственной силы», партия Кутузова в десятой картине «Москва, величая в солнечных лучах...». Перечисленные примеры совсем не похожи на привычные нам классические арии, в них нет изысканных вокальных приемов, внимание сосредоточено на эмоциональной составляющей, местами используется речитатив. Те, кто знают русский язык, безусловно, почувствуют тесное интонационное и семантическое соответствие между мелодией и словами. Отдельного упоминания заслуживает особое видение композитора, проявляющееся в инструментальном звучании, которое, с одной стороны, раскрывает внутреннюю жизнь персонажей и создает общую атмосферу, с другой – является лейтмотивом каждой сцены. Эти особенности задают тон всем картинам и эффектно подчеркивают контраст между ними, а лейтмоти-

вы, звучащие на протяжении всего действия, помогают воспринимать это сложнейшее произведение как единое целое.

III

Первая картина полна лирики и поэзии: партия трех молодых людей в лунную ночь напоминает линейное движение инструментальной музыки; чистый, стройный звук и хореография с тенями парящих деревьев в прохладном свете мгновенно переносят зрителя в уникальную русскую среду. Вторая картина начинается и заканчивается роскошным балом в аристократическом доме, а в середине вальс – символ любви. Благодаря уникальной трактовке дирижера МАМТ начало вальса звучит медленно и необычайно плавно по сравнению с предыдущей сценой шумного бала, будто трепетная мечта – так показана чистая любовь Андрея и Наташи. Музыка в третьей картине впервые приобретает тревожно-мрачный оттенок: суровость старого князя подчеркивается оркестром, а потрясенная Наташа трепещет под скорбную мелодию. В четвертой картине также преобладает мелодия танца, но, в отличие от вальса, здесь царит атмосфера легкомыслия, в которой предстает внешне прекрасная и абсолютно внутренне пустая Элен Безухова и ее гости. Эмоционально потерянная Наташа, как ягненок, попавший к волкам, растеряна из-за комплиментов Элен и страстных признаний ловеласа Анатоля. Пятая картина написана в живом, ярком темпе (скерцо): музыка подобна пьяным голосам, короткие прыгающие ноты оркестра изображают праздную жизнь Анатоля, что резко контрастирует с музыкальным образом верного и искреннего Андрея. Шестая картина – средоточие конфликта, музыкально и эмоционально наиболее сложная часть произведения: коварный план Анатоля потерпел крах, он сбегает, Наташа разочарована, опустошена, находится на грани безумия. Здесь наступает очередь еще одного очень важного героя – вечно высмеиваемого Пьера, мужа Элен, который до этого появлялся на сцене лишь мельком. Композитор, вероятно, не меньше Толстого любил этого честного и доброго персонажа, и когда Пьер слышит, как Наташа восклицает: «Жизнь моя кончена, я хуже всех на свете!», – его сердце тоже плачет: «Если бы самым красивым, самым умным и прекраснейшим в мире был бы я и был свободен, я бы на коленях тотчас же просил руки вашей и... и любви».

Мелодическое наложение двух эмоциональных состояний составляет трагическую кульминацию, и, признаюсь, я сама чуть не расплакалась, тронутая ею гораздо сильнее, чем предшествующими любовными сценами, которые показывают, что трагическое чувство глубже и сильнее. Лейтмотив седьмой картины звучит мрачно и иронично: Пьер стыдит дерзкого Анатоля, убеждает его уехать, и в то же время приходит весть о войне, о том, что армия Наполеона уже у границ...

Вторая часть оперы максимально насыщена, все внимание сосредоточено на масштабных событиях: русская армия временно отступает и оставляет Москву, горожане стоят насмерть и разжигают костры, а французская армия, которой не хватает снаряжения и провианта, в итоге попадает в суровую зимнюю западню. С этой главной темой переплетаются любовные отношения Андрея и Наташи, переживания Пьера. Общий стиль этой части резко контрастирует с предыдущей, здесь преобладают армия и народ, музыка печальна и торжественна, важное место занимает хор, оркестр проявляет всю свою энергию, особенно слышны звуки медных труб и ударных инструментов. С момента поднятия занавеса зрители становятся участниками событий, происходящих на поле боя. Эффект нахождения в одном пространстве с артистами достигается с помощью оглушающих звуков оркестра, в отличие от предыдущего акта, музыка в этой части оперы звучит более однообразно, часто повторяются знакомые мотивы. Здесь мы слышим продолжительные партии, одним из ярких моментов является хор жителей Москвы в 11-й картине: «Пред врагом Москва своей главы не склонит. Не дадим дышать ему в Москве родной. За великий город русский наш народ идет на смертный бой». На протяжении более трех минут слышатся 102 сильных ритмичных удара перкуссии, которые внушают благоговейный трепет. Доносящиеся вдали звуки военного марша, барабанов и флейты пикколо производят очень глубокое впечатление, так как демонстрируют мужество и веру в победу русских солдат. В этой сцене также присутствуют две важные исторические фигуры – русский маршал Кутузов и французский император Наполеон; первого сопровождает мелодия, звучащая спокойно и твердо, часто в мажорной тональности, которая олицетворяет справедливость. Мелодия, сопровождающая Наполеона, звучит совсем иначе – блуждающие ноты будто демонстрируют мнимую самоуверенность и растерянность императора. Нити личной судьбы, вплетенные в густую историческую канву, обеспечивают контраст-

ность общего настроения, как, например, вскоре после начала 8-й картины, когда Андрей в военной форме вспоминает о прошлом, вальс играет негромко, будто вдальке. Картина 12-я – это встреча и прощание Андрея и Наташи. Андрей, получивший тяжелое ранение, видит галлюцинации, в его ушах постоянно звучит странное тиканье, как будто это часы его жизни подходят к концу. В тот момент, когда Андрей тоскует по Москве и своей возлюбленной, чудесным образом появляется Наташа, он узнает ее, и они обнимаются. Вальс любви возобновляется, вначале он звучит нежно и мягко, постепенно достигая крещендо в кульминационный момент смерти Андрея. Образ идеалиста Пьера также важен в этой картине: его план убийства Наполеона терпит неудачу, он едва не расстрелян французами, а раненый солдат утешает и поддерживает его. Вообще, развитие идей Пьера и его роста как личности является важнейшей составляющей оригинального литературного произведения, о чем в опере упоминается лишь вскользь. Также у Прокофьева отсутствуют подробности жизни Болконского: потеря жены, которую он пережил до встречи с Наташей, отношения с престарелым отцом и т.д. Я думаю, что композитор учитывал в первую очередь особенности оперной постановки, а также прекрасное знание русским зрителем текста романа Толстого. Спектакль завершается ярким и грандиозным гимном Родине, в котором народ и армия славят свою победу, вызывая всплеск эмоций в зале. Следует сказать несколько слов о блестящем воплощении музыкального замысла композитора режиссером МАМТ. Во многих инструментальных пассажах он использует силу молчаливых сцен: тишина перед объявлением Кутузова отступления и ухода из Москвы, его постепенный уход в толпу после исполнения большой сольной партии, растерянность Наполеона, наблюдающего объятый пламенем город...

В ответ на критику некоторых зрителей, что хореография в постановке слишком «проста» или даже «груба», я бы хотела отметить, что режиссер сознательно дает нам больше простора для воображения. В первой картине свет, костюмы и декорации максимально просты, они имеют символический характер, чтобы подчеркнуть эмоции персонажей. В конце любовной сцены между Андреем и Наташей медленно опускаются пять огромных хрустальных люстр и встают под углом на сцене, где и остаются до конца первой части оперы. На мой взгляд, они являются символом, который в разных картинах можно трактовать по-раз-

ному: сначала указывают на неопределенное будущее героев, затем подчеркивают ту холодность, с которой были приняты Наташа и ее отец в доме старого князя Болконского. Далее они подчеркивают гедонизм Элен, развратный образ жизни Анатоля, срыв Наташи и в конечном счете наступление войны. Во второй части оперы на месте, где прежде находились люстры, появляются сотни людей, которые не покидают сцену на протяжении всего действия. Среди них зрители видят то русских солдат, защищающих свою родину, то вторгшихся французов, то простой народ, оказывающий мужественное сопротивление. Сотни людей представляют собой огромную подвижную декорацию, на фоне которой происходят военные дискуссии русских офицеров, командование Наполеона на поле боя, арест Пьера, воссоединение Андрея и Наташи. Хор является частью этой живой декорации, которая прекрасно передает атмосферу поля боя и веру русских в победу, народ становится одним из главных героев оперы. Замечательно, что, несмотря на массовость сцены, режиссер все же делает акцент на внутреннем состоянии каждого ее участника, в результате чего мы ощущаем любовь каждого человека к Родине. Никакие реалистичные окопы и замысловатые модели домов на сцене не могли бы сравниться с мощью этой массы людей, которая составляет единое целое с музыкой Прокофьева, это поистине гениальное режиссерское решение.

От романа Толстого середины XIX в. до оперы Прокофьева XX в., написанной во время Второй мировой войны, «Война и мир» неизбежно несет на себе отпечаток своего времени. Почему же это произведение продолжает волновать китайцев в XXI в.? Думаю, дело не в художественной форме, а в любви, которая способна преодолевать пространство и время, в глубоком и искреннем чувстве к близким и Родине, которое понятно всем людям на земле.

IV

Какие впечатления возникают у зрителей «Войны и мира»? Я думаю, что каждый будет испытывать свои мысли и чувства. На своей странице в Twitter я написала:

Каждый имеет право любить или не любить произведение искусства, в этом нет никаких сомнений. Но наши субъективные суж-

дения не отражают реальной ценности произведения. Более того, то, что не нравится или непонятно вам сейчас, необязательно может не нравится или быть непонятным другим, а в будущем ваше мнение может измениться. Крайне важно смотреть на мир с широко раскрытыми глазами, используя дарованную нам богом способность мыслить.

Вернемся к старинной забаве, о которой говорилось в начале статьи. Как вы уже догадались, тот, кто заходит в хижину и заглядывает в ящик, снаружи скрытый полотном, видит внутри зеркало, а в нем – «самое удивительное животное на свете» – себя самого. Я думаю, что опера «Война и мир» (да и любой спектакль, представленный на сцене) – это тоже зеркало, в котором отражается сила вашего воображения и понимания, ваше знание искусства, ваше отношение к новаторству, ваши мысли... Каждый, кто смотрит оперу, смотрит и на себя.

Библиографический список

李伦：平行与交织的完美演绎 ——歌剧《战争与和平》和平与战争的交响 [Li Lunь. Параллелизм и переплетение в идеальном воплощении. Опера «Война и мир»: симфония мира и войны] // 戏剧文学. 2014年.第11期. 15–18页.

刘丹霓：略显缺憾的大师手笔 [Liu Danni. Неидеальный шедевр] // 艺术评论. 2014年.第12期. 49–52页.

周小静：走进去，看到自己 [Чжоу Сюэцзин. Войди и увидишь себя]. URL: <http://www.oxiang.com/music/20170901/55515.html> (дата обращения: 11.04.2023).

References

Li Lun (2014): Pingxing yu jiaozhi de wanmei yanyi – geju “zhan zheng yu heping” heping yu zhanzheng de jiaoxiang. [Parallel and Intertwined Perfection – Opera *War and Peace* Peace and War Symphony], *Xiju wenxue [dramatic literature]*, No 11: 15–18. (In Chinese)

Liu Danni (2014) Lüexian quehan dashi shoubi [An imperfect masterpiece], *Xiju wenxue [dramatic literature]*, No 11: 49–52. (In Chinese)

Zhou Xiaojing. Zou jin qu, kan dao ziji [Walk inside and see yourself]. URL: <http://www.oxiang.com/music/20170901/55515.html> (accessed: 11.04.2023). (In Chinese)