

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 821.581

*Д. И. Маяцкий***ОБ ИЗУЧЕНИИ ПЬЕСЫ «ПИПА ЦЗИ»
В КИТАЕ В XX — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА**

В изучении пьесы «Пипа цзи» (琵琶记, «Лютня») китайского средневекового драматурга Гао Цзэчэна (高则诚, 1305–1360) XX — начало XXI в. можно назвать временем постепенного появления и углубления научного интереса к этому довольно знаменитому в Китае произведению со стороны современных китайских литературоведов. За прошедшие сто лет изучения «Пипа цзи» ими был проделан путь от эпизодического упоминания пьесы в статьях и монографиях до создания с годами становящихся все более узкими и специализированными статей и монографий, посвященных исключительно пьесе Гао Цзэчэна. Всего по произведению было написано около двухсот статей и с дюжину монографических исследований. Это достаточно большой и разнородный материал, в котором отразилась смена сложных исторических эпох, идеологических течений и литературных теорий, характеризующих прошедшее столетие. Хронологически историю изучения пьесы в указанный период можно было бы разделить на три основных этапа.

Начальный этап охватывает первую половину XX столетия. Это время, когда зарождалось современное изучение китайского классического театра и драматургии. Оно происходило в условиях соприкосновения культур и идеологии Китая и Запада на фоне проникновения в страну новых для нее теоретических концепций современной гуманитарной мысли. Тогда китайские филологи стали по-новому осмыслять свое культурное наследие, обращать внимания на те сферы, которые прежде игнорировались. Проявилось это в предпринимаемых в то время неоднократных попытках написать историю китайского театра и драмы. При создании таких работ ученые в своих научных методах перестают строго придерживаться традиций классической филологии, но, следуя примеру, поданному Ван Говэем (王国维, 1877–1927)¹, прибегают к современной литературоведческой терминологии и критическому подходу к тексту, с этих позиций устанавливают художественную и культурную ценность известных произведений, включая «Пипа цзи».

¹Его известный труд «История сунских и юаньских пьес» был написан в 1913 г. и издавался в Китае многократно [1].

© Д. И. Маяцкий, 2010

Внимание к пьесе «Пипа цзи» спровоцировал возникший в первой половине XX в. среди китайских ученых глубокий интерес к истокам национального театра и классической драмы Китая, в частности к двум ранним жанрам — северные цзацзюй и южные наньси². Одним из первых исследовать «Пипа цзи» в связи с системой жанра южной драмы начал Ван Говэй. Он проанализировал арии, мелодии и сюжеты пьесы «Пипа цзи», «четырёх великих наньси»³ и отрывки других южных пьес, пришел к заключению, что «истоки южных пьес восходят к династии Сун» и что жанр этот древнее юаньских цзацзюй [1, с. 93]. Суждения Ван Говэя имели высокую ценность для науки. Например, они исправили бытовавшее прежде ошибочное мнение о том, что южные пьесы произошли от северных цзацзюй. Также Ван Говэй указал на особое значение «Пипа цзи» в развитии доминского театра. Единственным существенным недостатком во взглядах ученого было игнорирование связей между пьесой «Пипа цзи» и южными пьесами династий Мин и Цин.

Полезны и плодотворны были научные работы У Мэя (吴梅, 1884–1939), серьезно и достаточно объективно исследовавшего минские и цинские пьесы, определившего и убедительно показавшего глубокое влияние «Пипа цзи» на них. В своей написанной в 1926 г. книге «Введение в китайский театр» (中国戏曲概论) автор, изучив художественные особенности пьес «Пипа цзи» и «Белый заяц», пришел к выводу, что они явились зачатками натурального, или простого, стиля в южной драме, которому противостоял вычурный стиль более поздних эпох. У Мэя восхитило стилистическое совершенство пьесы Гао Цзэчэна [3, с. 150]. Также им была исследована музыкальная сторона произведения и метрические законы арий «Пипа цзи», в результате чего У Мэй стал утверждать, что пьеса стала образцом для минских и цинских создателей чуаньци [3, с. 28].

Ван Говэй и У Мэй считаются первыми китайскими исследователями, осуществившими в изучении классических пьес поворот от традиционного литературоведения и театроведения к современному. Также они наметили одну из ключевых координат, по которой впоследствии развивалось изучение «Пипа цзи». Речь идет об их стремлении определить роль и значение пьесы в развитии китайской драматургии и театра посредством работы над художественной и музыкальной сферами произведения. Актуальность данной проблематики сохраняется на протяжении всего XX столетия. Следует отметить только, что в ходе разработки ее на первом этапе в некоторых работах пьесе «Пипа цзи» начинают даваться социальные оценки. Например, в двух монографиях Чжоу Ибая (周贻白, 1900–1977) — «Краткая история китайской драмы»⁴ и «Малая история китайской драмы»⁵, — а также в книге «Краткая история драмы Китая»⁶ Дун Мэйканя (董每戡, 1907–1980), ученые, находясь в определенных исторических условиях, интерпретируют и оценивают «Пипа цзи», прибегая к социальным методам исследования. Такой научный подход отвечал запросам времени и впоследствии нашел распространение в последующих исследованиях «Пипа цзи».

Говоря о первом периоде изучения «Пипа цзи», следует, на наш взгляд, упомянуть и проходившее тогда обсуждение существования якобы возможной связи между ранними

² Два первых законченных жанра в классической драматургии Китая, сложившихся к XIII в. На русском языке о них написано в книге В.Ф. Сорокина [2].

³ Известные пьесы «Терновая шпилька», «Убитая собака», «Белый заяц» и «Беседка поклонения луне».

⁴ 中国戏剧史略, впервые издана в 1936 г. Шанхайским торговым издательством.

⁵ 中国戏剧小史, впервые издана в 1940-х гг. тем же издательством.

⁶ 中国戏剧简史, издана в июле 1949 г. тем же издательством.

наньси и индийскими пьесами на санскрите. Дискуссия возникла в связи с разработкой проблемы происхождения южной драмы и находкой в китайской провинции Чжэцзян индийской пьесы на санскрите «Шакунтала»⁷. Тогда сравнительное изучение наньси (к которому также привлекалась «Пипа цзи») и индийской пьесы выявило их структурное, тематическое и стилистическое сходство, что позволило отдельным китайским ученым (виднейшим их представителем был Чжэн Чжэньдо 郑振铎) в 1930-е гг. выдвинуть гипотезу об индийских корнях китайской драмы [5, с. 747–757]. Следует заметить, что гипотеза эта не была убедительно доказана, но и не опровергнута до сих пор.

Второй период изучения пьесы приходится на 1949–1970-е гг. В этот период времени в Китае при изучении «Пипа цзи», равно как и других произведений китайской классической литературы, начинает преобладать марксистский подход. Это становится заметным уже во второй половине 1950-х гг., когда в интеллектуальных кругах страны проходит дискуссия по поводу «Пипа цзи». В ходе обсуждения пьесы ученые именно с позиций марксизма рассматривали более всего волновавшие всех идеологические аспекты пьесы. Тогда ученые, оперируя в качестве основных ценностных критериев понятиями «народность» и «реализм», оценивали идейную направленность «Пипа цзи», образы ее героев и художественное мастерство драматурга. Соответствующим образом тогда осуществлялась и важная для внутренней политики страны сценическая переработка пьесы⁸.

Идейная направленность произведения по известным идеологическим причинам была на этом этапе первой проблемой, волновавшей китайских ученых. Ключом к пониманию идейного содержания произведения считались образы героев. По этой причине ученые с особой тщательностью изучали сюжет и героев произведения. В ходе дискуссии по проблеме идейного содержания исследователи разделились на «поддерживающих», «отвергающих» пьесу и нейтральных. Разногласия между «поддерживающими» и «отвергающими» пьесу главным образом заключались в следующем. Перерабатывая сюжет народной пьесы «Добродетельная Чжао и Цай Второй» и творя «Пипа цзи», создавая образ совершенно преданного и почтительного Цай Боцзе и вводя счастливый конец, какую классовую позицию выражал Гао Мин? Принципы какой морали («народной» или «феодальной») он восхвалял? [7]

В целом сильнейшая увлеченность ученых идеями марксизма в литературе и искусстве привела к тому, что многие высказываемые литературоведами взгляды уходили далеко от подлинной сути произведения, извращали его. Тем не менее многомесячное напряженное обсуждение «Пипа цзи» имело и свои достоинства. Оно на некоторое время приковало к пьесе внимание довольно большого количества исследователей (счет шел на десятки), которые за два года дважды переиздали пьесу «Пипа цзи», выпустили по ней две первые мини-монографии [8; 9], отдельный сборник статей [7] и более двадцати статей в разных периодических изданиях. Современные ученые начинают отдельно изучать «Пипа цзи». Постепенно исследование пьесы углубляется, количество интересующих проблем увеличивается. Исследователи собирают факты о биографии и творчестве Гао Цзэчэна, ищут тексты его произведений, пытаются реконструировать сюжет, поло-

⁷ Пьеса «Шакунтала, или Перстень-примета», написанная индийским драматургом Калидасой, жившим примерно в V в. н.э. Эту пьесу относят к числу лучших произведений индийской классической драматургии (так называемые «пьесы на санскрите»), достигшей расцвета в V–VI вв. Пьеса доступна в переводе на русский язык С. Липкина [4].

⁸ О реформе китайской драмы 1950-х гг. Л.Н. Меньшиковым была написана монография [6].

женный в основу пьесы, исследуют эпоху, в которую жил драматург. Но работа продвигается крайне медленно. За тридцать лет создается всего около сорока статей и заметок. Сложная политическая атмосфера в стране сильно тормозит изучение пьесы, ограничивает научные подходы исследователей, уменьшая ценность многих работ.

Третий период — 1980–2000-е гг.

Последние 30 лет с началом политики открытости, по мере того как в Китае ослаблялся идеологический контроль над наукой и появлялись новые концепции, у литературоведов возникли новые возможности для ведения своих исследований. За это время по пьесе было написано до ста пятидесяти статей и несколько монографий. По сравнению с 1950–1970-ми гг. это количество выглядит довольно внушительным. Если говорить о качестве работ, глубине и широте рассматриваемых в них вопросов, то легко можно увидеть серьезный прорыв.

В 1980–2000 гг. китайские ученые обобщают и переосмысливают результаты исследований своих предшественников. Поскольку в стране с каждым годом ширится интерес к духовному наследию Китая, постоянно обнаруживаются и упорядочиваются новые материалы, касающиеся различных сфер культурной жизни, исследователи «Пипа цзи» получили в свое распоряжение много новой полезной информации. Они пользуются ею, прибегают к новым различным методам (особенно культурологическим) исследования, глубже и многосторонне изучают произведение Гао Мина.

На этом этапе в толковании идейного содержания «Пипа цзи», кроме ставшего уже традиционным марксистского, начинают применяться иные подходы. Исходной точкой для проникновения в главную идею и тему произведения чаще всего теперь оказывается исследование не образов героев, а природы трагизма произведения и творческой психологии автора. Здесь обнаруживаются разные углы зрения, предлагаются разные концепции.

Обсуждение трагического характера пьесы началось после того, как Ван Цзисы (王季思) включил «Пипа цзи» в число классических трагедий Китая. Большинство исследователей признает «Пипа цзи» трагедией, но в отношении причины трагизма пьесы и глубинного содержания трагедии обнаруживается разноречивость в суждениях, свидетельствующий о неодинаковом и противоречивом понимании главной идеи пьесы. Например, Хуан Шичжун в своем «Исследовании по “Пипа цзи”» (黄仕忠《琵琶记研究》) полагает, что «в “Пипа цзи” представлена трагедия этическая» [10, с. 100]. Чжао Цзиншэнь (赵景深) и Цзян Цзюйжун (江巨荣), анализируя основной конфликт в пьесе, увидели в ней трагедию общества [11]. Яо Чжэнью (姚正武) выявил в пьесе трагедию китайского гуманизма [12].

По сравнению с предшествующим этапом мы наблюдаем отказ от политических и идеологических критериев при выносе суждений относительно пьесы. Он в определенной мере способствовал освобождению исследователей от прежних стереотипов, сильно ограничивавших их научную работу, стимулировал поиск новых подходов, значительно расширивших кругозор ученых и породивших новую — разностороннюю — интерпретацию пьесы. Это позволило значительно глубже понять главную тему и идейное содержание произведения. Важным подспорьем здесь еще послужила развернувшаяся успешная работа по реконструкции биографии Гао Цзэчэна и поиску текстов его произведений. Ее результатом стало издание «Материалов по пьесе “Пипа цзи”» [13] и полного сборника сочинений Гао Цзэчэна [14]. В этих книгах представлены сохранившиеся произведения драматурга, написанные им в разных жанрах, приводят-

ся отрывки из исторических, географических, литературоведческих и иных дореволюционных сочинений, содержащих важные сведения о жизни и творчестве Гао Цзэчэна, взглядах на него ученых разных эпох императорского Китая. Все эти материалы тоже являются важной основой, гарантирующей и обеспечивающей возможность объективного исследования идейного содержания «Пипа цзи».

Разные точки зрения высказываются по вопросу главной темы «Пипа цзи». Мы выделим лишь несколько основных.

1. Пьеса «Пипа цзи» — дидактическое произведение, в котором восхваляется конфуцианская мораль. Такого взгляда придерживались Тань Юнмин 谭永明 [15] и Цай Юньчжан 蔡运长 [16], стремившиеся максимально учесть особенности мировоззрения Гао Цзэчэна, ставившего, по их мнению, перед собой задачу спасти общество от морального разложения в современную ему сложную годину смут.

2. Тема пьесы — обличение мрачных сторон действительности. Сторонники этой версии Хоу Байпэн 侯百朋 [17], Лань Фань 蓝凡 [18] и Лю Яньтан 刘延堂 [19] считают, что автор обнажает противоречивость старого патриархального семейного уклада, несовершенство экзаменационной системы и государственной службы.

3. «Пипа цзи» — отшельническое произведение. Шэ Дэюй 佘德余 [20] в своей статье пишет, что пострадавший на службе Гао Цзэчэн разрушает иллюзорность благ чиновничьей жизни. Остерегает от нее своих современников, призывает жить вдали от служебных дел, блюсти нравственную чистоту.

4. Тема службы. Сюй Цзяньпин [21] полагает, что Гао Цзэчэн популяризирует государственное служение.

Интерпретаций главной темы пьесы Гао Цзэчэна дается много. Обусловлено это ее большими размерами и многоплановостью.

Некоторые успехи были достигнуты в объяснении образов двух главных героев пьесы — Цай Боцзе и Чжао Уняна. Рассматривая этих персонажей, ученые анализируют причины их поведения, пользуясь западными теориями «человеческой сущности» (Ван Хаймин 汪海明 [22]) и «феминизма» (Си Хай 奚海 [23] и Ван Цзюйянь 王菊艳 [24]).

Многое сделано в источниковедении — изучении изданий «Пипа цзи» до 1911 г. Сначала к этой проблеме обращался Ван Цзисы. В 1990-е гг. достаточно подробно вопрос изданий пьесы осветил в своей статье Юй Вэйминь 俞为民. В ней он перечислил все известные сейчас полные варианты «Пипа цзи» *цюань бэньси* (全本戏), а также собрал сведения о сокращенных изданиях пьесы *цзе бэньси* (节本戏), включая произведения, которые ставятся в разных региональных театрах, и спектакли. Не упустил из виду он и те пьесы, которые в театрах сейчас не ставятся, но упоминаются в минских и цинских сочинениях. Статья достаточно подробная и информативная. Она может быть крайне полезна в изучении пьесы.

Значительно преуспел в изучении изданий «Пипа цзи» ученик Ван Цзисы Хуан Шичжун. Он подверг системному рассмотрению и сопоставлению найденные после образования КНР ксилографы пьесы [25], в результате чего разделил издания «Пипа цзи» на два типа: старые (古本) и популярные (通行本) [10]. В ходе плодотворной работы над ксилографами Хуан Шичжуном были сделаны некоторые интересные выводы. Например, он высказал мысль, что изучение истории театра также должно включать сравнение текстов произведения, т.е. текстологическую работу [10, с. 301]. В таком же ключе выдержана и книга «Исследование по изданиям и трансформациям “Пипа цзи”», написанная в Китае корейской исследовательницей Ким Ёнсук 金英淑 [26].

В последнее время часто пишутся статьи, посвященные вопросам сценической постановки «Пипа цзи» в современных традиционных театрах разных жанров. В них главным образом исследуются проблемы, касающиеся эффективности сценического воплощения образов героев на сцене. Например, в статье Цюй Люи [27] эти вопросы рассматриваются применительно к жанру юэцзюй⁹ на основе сопоставления либретто пьесы из репертуара театра с текстом пьесы Гао Цзэчэна. В статье Го Ханьчэна и Тань Чжисяна [28] предлагаются некоторые принципы переработки «Пипа цзи» для юэцзюй, анализируются музыкальный и сценический эффекты переработки.

В современных исследованиях «Пипа цзи» затрагиваются и другие проблемы, помимо перечисленных нами.

Литература

1. Ван Говэй. История сунских и юаньских пьес. Шанхай: Шанхайское издательство древней литературы, 1998. 王国维. 宋元戏曲史. 上海: 上海古籍出版社, 1998.
2. Сорокин В. Ф. Китайская классическая драма XIII–XIV вв. М., 1979.
3. У Мэй. Собрание У Мэя статей по театру. Пекин: Издательство «Китайский театр», 1983. 吴梅. 吴梅戏曲论文集. 北京: 中国戏剧出版社, 1983.
4. Калидаса. Избранное. Драммы и поэмы / Пер. с санскрита С. Липкина. М., 1974.
5. Чжэн Чжэньдо. Иллюстрированная история китайской литературы: в 4 т. Пекин, 1957. Т. 3. С. 747–757. 郑振铎. 插图本中国文学史. 北京, 1957.
6. Меньшиков Л.Н. Реформа китайской классической драмы. М, 1959.
7. Специальный выпуск, посвященный дискуссии по пьесе «Пипа цзи». Пекин, 1956. 琵琶记讨论专刊. 北京, 1956.
8. Дай Буфань. О знаменитой классической пьесе «Пипа цзи». Пекин, 1957. 戴不凡. 论古典名剧琵琶记. 北京, 1957.
9. Дун Мэйкань. Коротко о пьесе «Пипа цзи». Пекин, 1957. 董每戡. 琵琶记简说. 北京, 1957.
10. Хуан Шичжун. Исследование по «Пипа цзи». Гуанчжоу: Издательство «Высшее образование Гуандуна», 1996. 黄仕忠. 琵琶记研究. 广州: 广东高等教育出版社, 1996.
11. Чжао Цзиншэнь, Цзян Цзюйжун. Глубокая трагедия общества: Обсуждение «Пипа цзи» // Сборник статей по классической прозе и театру Китая. Шанхай: Шанхайское издательство древней литературы, 1987. 赵景深、江巨荣. 一部深刻的社会悲剧 — 谈《琵琶记》. 中国古典小说戏曲论集. 上海: 上海古籍出版社, 1987.
12. Яо Чжэньгу. Рождение и гибель «свободного устремления»: гуманистический взгляд на трагедию Цай Боцзе // Вестник Шэньчжэньского университета. 2000. № 4. 姚正武. “自由意志”的萌动与毁灭 — 蔡伯喈悲剧的人文观照. 深圳大学学报. 2000. № 4.
13. Хоу Байпэн. Собрание материалов по пьесе «Пипа цзи». Пекин, 1989. 侯百朋. 琵琶记资料汇编. 北京, 1989.
14. Чжан Сяньвэнь, Ху Сюэган. Собрание сочинений Гао Цзэчэна / Под ред. и с коммент. Чжан Сяньвэня и Ху Сюэгана. Ханчжоу, 1992. 高则诚集. 张宪文, 胡雪冈辑校. 杭州, 1992.
15. Тань Юнмин. Рассуждения об идейной направленности «Пипа цзи» исходя из мировоззрения Гао Мина и его взглядов на искусство // Вестник Гуйлинского педагогического института. 1995. № 3. 谭永明. 从高明的思想、艺术构思谈及《琵琶记》的思想倾向. 《桂林教育学院学报》. 1995年. № 3.
16. Цай Юньчжан. Главная тема и реализм «Пипа цзи» // Театральное искусство. 1993. № 3. 蔡运长. 《琵琶记》的主题及现实意义. 戏曲艺术. 1996年. № 3.
17. Хоу Байпэн. Гао Цзэчэн и «Пипа цзи». Сиань: Шаньсийское народное издательство, 1984. 179 с. 侯百朋. 高则诚和琵琶记. 陕西: 山西人民出版社, 1984. 179 页.

⁹Региональный музыкальный театр, распространенный в местности Шаосин провинции Чжэцзян.

18. *Лань Фань*. Гао Цзэчэн и Пипа цзи // Критическое обозрение пяти великих пьес. Шанхай: Древняя литература, 1997. С. 1–124. 蓝凡. 高则诚和琵琶记 // 五名剧评述. 上海: 上海古籍出版社, 1997. 1–124页.
19. *Лю Яньтан*. О долгах «чжун» и «сяо» в юаньской пьесе «Пипа цзи» // Вестник Политического института китайской молодежи. 1996. № 3. 刘延堂. 论元杂剧《琵琶记》的忠孝观. 中国青年政治学院学报. 1996年. № 3.
20. *Шэ Дэюй*. Создание нового образа Цай Боцзе в «Пипа цзи» // Сивэнь. 1995. № 3. 余德余. 《琵琶记》对蔡伯喈形象的重塑. 戏文. 1995年. № 3.
21. *Сюй Цзяньпин*. Коротко об образе Цай Боцзе в «Пипа цзи» // Вестник Ганьчжоуского института. 2004. № 4. 许建平. 浅谈《琵琶记》中蔡伯喈的形象. 赣州学院学报, 2004年. № 4.
22. *Ван Хаймин*. Крушение естественных надежд и забвение личных устремлений: культурологическая трактовка образа Цай Боцзе // Театральное искусство. 2003. № 1. 汪海明. 自然愿望的破灭和人格意志的沉沦 — 蔡伯喈形象的文化解读. 戏曲艺术. 2003. № 1.
23. *Си Хай*. Бескорыстное самопожертвование великой женщины: размышления о Чжао Унян, главной героине «Пипа цзи» // Вестник Хэбэйского педагогического университета. 1990. № 3. 奚海. 无私奉献的伟大女性: 琵琶记 女主人公赵五娘浅论. 河北师范大学学报. 1990. № 3.
24. *Ван Цзюйянь*. Отсутствие у женщин внутреннего самосознания и конфуцианская культура: разговор о пьесе Гао Мина «Пипа цзи» и «четырёх великих чуаньци» // Вестник Даляньского университета. 2004. № 5. 王菊艳. 女性自我意识的缺失与儒家文化 — 从高明的《琵琶记》和南戏《四大传奇》谈起. 大连大学学报. 2004. № 5.
25. *Юй Вэйминь*. Исследование изданий и трансформаций «Пипа цзи» // Литературное наследие. 1994. № 6. 俞为民. 南戏《琵琶记》版本及流变考述. 文学遗产, 1994年. № 6.
26. *Ким Ёнсук*. Исследование по изданиям и трансформациям «Пипа цзи». Пекин: Китайское издательство, 2003. 252 с. 金英淑. 琵琶记版本流变研究. 北京: 中华书局, 2003. 252页.
27. *Цюй Люи*. «Каждый звук лютни поет об истинных чувствах»: разбор юэцзюй «Пипа цзи» // Китайский театр. 1995. Декабрь. 曲六乙. 琵琶声声诉真情 — 越剧《琵琶记》赏析. 中国戏剧. 1995年. 12月.
28. *Го Ханьчэн, Тань Чжисян*. О создании юэцзюй «Пипа цзи» // Сивэнь. 1998. № 6. 郭汉城、谭志湘. 谈越剧《琵琶记》的创作. 戏文. 1998年. № 6.