

КИТАЙСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ НА ПРИМЕРЕ ОПЕРЫ «ТУРАНДОТ»

Цуй Ян, аспирант

Санкт-Петербургский государственный университет им. Герцена
(Россия, г. Санкт-Петербург)

DOI:10.24412/2500-1000-2023-6-2-23-26

Аннотация. В статье рассматривается одно из самых известных произведений Дж. Пуччини «Турандот». Это последняя опера итальянского композитора, которую он так и не успел завершить. В статье дана краткая историческая справка данного произведения. Особое внимание уделяется вопросам рассмотрению оперы с точки зрения аспекта китайской культуры. Обсуждаются несколько тем: отражение культуры Китая в опере и принятия произведения в самом Китае.

Ключевые слова: Джакомо Пуччини, «Турандот», традиционная китайская культура, Чжоу Имоу, Запретный город.

Дж. Пуччини был ведущим представителем оперного жанра, известного как «verismo», что в переводе с итальянского означает «реализм». Для этого направления характерен сюжет, основанный на реальной жизни (а не на божественной или мифологической), где музыка и драма органично сочетаются и часто описывают историю страсти и романтики. Этот стиль стал популярным благодаря успеху оперы Масканы «Cavalleriarusticana» (1890) и «Паяцы» (1892) Леонкавалло.

Большой, красивый и романтический, непринужденный лиризм Пуччини является отличительной чертой его стиля. На его творчество оказали влияние два оперных гения XIX века – Верди и Вагнер. Как и Вагнер, Пуччини часто использует музыкальные идеи – лейтмотивы – для обозначения персонажей или идей. Он также откликался на музыку своих современников, и некоторые из новых идей Дебюсси, Рихарда Штрауса и даже Стравинского можно найти в его музыке.

Все оперы Пуччини отличаются великолепным сценическим мастерством. Он утверждал, что может сочинять только тогда, когда способен мысленно представить себе своих героев, продумать их положение на сцене и их мотивацию. Его оперы часто демонстрируют его удивительную способность объединять музыку, слова и драму в одно мгновение.

Анализируя китайские мотивы в твор-

честве Д. Пуччини, а также значение творчества Дж. Пуччини для китайской культуры, представляется наиболее актуальным рассмотреть его оперу «Турандот».

Хотя большинство его знаменитых опер посвящены трагедии (в «Богеме» и «Мадам Баттерфляй» героиня умирает, а в «Тоске» умирают и герой, и героиня, и их заклятый враг), он также создал популярную комедию «Джанни Скиччи».

Дж. Пуччини работал над «Турандот» более двух лет, но умер в 1924 году, так и не закончив финальную сцену. Будучи уже смертельно больным, 24 ноября Пуччини пришлось отправиться в Брюссель на рискованную операцию по поводу рака горла. Ему еще предстояло справиться с трудным финальным дуэтом, и он написал на эскизах этого дуэта: «Poì Tristano». Через пять дней он умер. Он завершил третий акт после смерти Лиу. Хотя он придумал несколько эскизов финального дуэта между Турандот и Калафом, он не оставил никаких указаний относительно окончательного варианта. По решению семьи Пуччини и Артуро Тосканини, композитору Франко Альфано было поручено завершить работу. Основой послужили многочисленные существующие эскизы. Между Альфано и Тосканини возникли разногласия, поскольку, по мнению Тосканини, музыка, написанная Альфано, не соответствовала воле Пуччини ("Слишком много Альфано и слишком мало Пуччини"), а концовка ста-

ла слишком напыщенной.

Тем не менее, опера была завершена дирижером Франко Альфано и премьера состоялась в миланском театре «Ла Скала» в воскресенье 25 апреля 1926 года, через год и пять месяцев после смерти Пуччини. Роза Райса исполнила заглавную партию, а теноры Мигель Флета и Франко Ло Джудиче чередовались в роли принца Калафа в оригинальной постановке, хотя Флета имел честь исполнить эту партию на премьере оперы. Оперой дирижировал Артуро Тосканини, но без концовки Франко Альфано. В середине третьего акта, через два такта после слов «*Liù, roesia!*», оркестр отдыхал. Тосканини остановился и положил свою палочку. Он повернулся к публике и объявил: «Здесь опера заканчивается, потому что в этот момент маэстро умер». Занавес медленно опустился, и зрители вышли из зала. Эти слова передал Эудженио Гара, присутствовавший на премьере. В газетном сообщении, опубликованном за день до премьеры, говорится, что Пуччини сам предложил Тосканини остановить оперное представление на последних нотах, сочиненных Пуччини. Тосканини, недовольный концовкой Альфонсо, доработал ее, и именно эта версия обычно исполняется сегодня. Турандот» быстро распространилась по Европе и всему миру. Хотя она никогда не достигала такого же статуса, как некоторые из более популярных опер Пуччини, такие как «Богема» и «Мадам Баттерфляй», «Турандот» входит в стандартный оперный репертуар.

История Турандот была впервые рассказана в коротком рассказе под названием «Три тайны Турандот» (или «История Калафа и китайской принцессы») в анонимном персидском сборнике восточных сказок XVII века под названием «Тысяча и одна ночь», что и легло в основу сюжета оперы Дж. Пуччини. Итальянский драматург Карло Гоцци написал ее в виде пьесы в 1762 году. Позднее пьеса была переработана итальянским журналистом Симоне, который наполнил ее китайскими элементами. Симона была в командировке в Китае в 1912 году и поэтому хорошо знала китайские обычаи. Очевидно, что это не типичная китайская история. Турандот не

воплощает «добродетели», традиционно приписываемые женщинам традиционной культурой: покорность, мягкость и добродетель, а скорее напоминает мстительную богиню из древнегреческой трагедии. Три загадки больше похожи на «Загадку Сфинкса» в древнегреческой трагедии «Царь Эдип», «четыре ноги утром, две ноги в полдень, три ноги в старости», смешанную с народной сказкой «Три трудности Су Сяомэй с женихом». Конечно, монгольская принцесса Чжао Минь, которая "прекрасна, как персик и слива, но ядовита, как змея и скорпион", но на самом деле очень любящая, кажется, имеет в себе немного Турандот. Напротив, Люэр, которая умирает, чтобы защитить любимого, больше похожа на традиционную «дочь мученика».

«Турандот» открывается мощной игрой оркестра на зловещей и предвещающей серии из пяти аккордов. Считается, что эта начальная тема музыкально изображает падение топора палача.

Опере Дж. Пуччини характерна выразительными и заразительными различными китайскими мелодиями, которые звучат в ней, включая, конечно же, знаменитую мелодию «Цветок жасмина» (кит. 茉莉花 *mo li hua*), происходящая из китайской культуры, это пентатоническая музыка, но написанная с использованием западных гармоник. Мелодия проста, но очень эффективна.

Перед тем как Пуччини сочинил «Турандот», барон Фассини Камосси, бывший итальянский дипломат в Китае, преподнес ему в подарок шкатулку октаво, которая могла воспроизводить некоторые китайские мелодии, и в ней была мелодия «Жасмина».

Впервые она появляется в первом акте, перед выходом Принца Персии, когда группа детей поет: «Если бы только принцесса пришла, цветы бы расцвели». Создается очень тихая и спокойная атмосфера.

Эта ария сложна, поскольку певец должен передать эмоции арии за короткий промежуток времени из-за ее краткости. Мольба, любовь и скромность в сочетании с надеждой должны быть убедительно вы-

ражены самым красивым легато. Прощение и нежность также должны сиять.

Стоит отметить, что наиболее знаковым событием для Китая стало показ оперы Джакомо Пуччини «Турандот» в Запретном городе в Пекине в 1998 году. Это была не первая опера в современном мире, поставленная в Китае, но она, безусловно, была самой значимой и подняла планку ожиданий того, что Китай сможет обеспечить международные стандарты. Проведение спектакля в Запретном городе также стало переворотом – это самое крупное событие, состоявшееся там с момента свадьбы тогда еще не суверенного монарха Китая Пуи с Елизаветой Гобуло Ван Ронг в 1924 году. Билеты на премьерное представление «Турандот» также были довольно дорогими – 1800 долларов США за место. Тем не менее, билеты были полностью распроданы, и спектакль стал «обязательным к посещению» для богатых и состоятельных людей в том году. Выбор оперы «Турандот» также обусловлен ее сюжетом – действие происходит в Пекине, а в центре сюжета – история прекрасной китайской принцессы Турандот.

Версия для Запретного города также имела звездный состав – дирижер Зубин Мехта, а также Чжан Имоу, режиссер спектакля. Чжан был авантюристом, некоторые его фильмы были запрещены китайской цензурой, но Китаю нужен был человек с большим художественным опытом, чтобы руководить огромным китайским составом и певцами – многие из них были взяты на время из Народно-освободительной армии. Ирония судьбы заключается еще и в том, что в то время, когда опера только появилась, гомиьндановское правительство Китая запретило ее как изображающую Китай в негативном свете.

Постановка «Турандот», ранее запрещенного произведения, в Запретном городе, с китайским режиссером, известным своей критикой правительства, с лучшим в мире дирижером и блестящим составом мировых звезд в спектакле, была большой авантюрой для властей. На организацию постановки ушло пять лет, а ее стоимость составила около 15 миллионов долларов США. В постановке мероприятия было

задействовано более 1000 человек, 350 из которых специально прилетели из Флоренции. Джованна Касолла исполнила главную роль Турандот, тенор Сергей Ларин – Калафа, влюбленного поклонника Турандот, а сопрано Барбара Фиттоли – Лю, девушку-рабыню. Nessun Dorma, ария из заключительного акта оперы «Турандот», конечно, остается самой известной арией из оперы, и она также остается популярна в Китае сегодня. Это композиция Джакомо Пуччини и оркестровая аранжировка Глена Гарридо. Это одна из самых известных теноровых арий во всей опере. Ее поет Калаф, который с первого взгляда влюбляется в прекрасную принцессу Турандот.

Влияние оперы на Китай было мгновенным. Было дано восемь представлений, и вдруг, после десятилетий подозрительности, цензуры и неприятия западной культуры, Пекин действительно открыл свои двери.

Турандот – это история о монгольской принцессе династии Юань, которая, чтобы отомстить за плен своих предков, приказала, что если любой мужчина отгадает три ее загадки, она выйдет за него замуж; если он отгадает неправильно, его казнят. Три загадки были такими: «Что рождается ночью и умирает в сумерках? Что теплое и красное, как огонь, но не является огнем? Что холодно как лед, но горячо как огонь?» В течение трех лет бесчисленное количество искателей погибло от этих трех загадок.

Принц Караф, татарский принц в изгнании во времена династии Юань, был привлечен красотой принцессы Турандот и, несмотря на противодействие своего отца Тимура, его служанки Люэр и трех министров, женился на ней и правильно ответил на три вопроса: разгадки были «надежда», «кровь» и «Турандот». Но Турандот не желала признавать поражение и выходить замуж за принца Калафа. Тогда принц придумал свою загадку, и если принцесса узнает имя до рассвета, то принц не только отдаст принцессу, но и готов будет предать ее смерти. Отец принца, Тимур, и его служанка, Люэр, были арестованы и подвергнуты пыткам, чтобы заставить их при-

знать. Уиллоу убивает себя в тюрьме, чтобы сохранить тайну. Однако принц проводит остаток ночи, напевая знаменитую арию «Сегодня никто не спит».

С Зубином Мехтой в качестве дирижера и художественного руководителя, Чжан Имоу, в качестве режиссера и красочным храмом, где императоры когда-то приносили жертвы своим предкам, в качестве декораций, эта постановка, несомненно, стала Событием.

«Турандот», история жестокой принцессы, которая в конце концов поддается любви, была идеей Пуччини о китайской сказке, и не один импресарио представлял ее

среди великолепия Запретного города. Но впервые кому-то удалось пробиться через китайскую бюрократию.

Фильмы Чжана Имоу хорошо известны и вызывают восхищение западных критиков, но запрещались к показу в Китае. В одном из своих интервью режиссер отметил, что он хотел добавить в оперу «китайский эмоциональный язык и чувства» в драму Пуччини о древнем Китае. Он надеялся, что нынешняя постановка «Турандот» «отражает силу китайского воображения и его традиционных искусств» [цит. по: Сюй Фэй 2009, 3].

Библиографический список

1. Езерская Б. Принцесса Турандот в пекинской упаковке: к 75-летию со дня смерти Джакомо Пуччини // Чайка, 2001. № 10. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.chayka.org/node/3941> (дата обращения: 23.04.2022).
2. У Лиян. Сравнительный анализ оперы «Турандот» Дж. Пуччини и пекинской оперы «Принцесса Турандот» // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. – 2021. – №2 (277). – С. 209-214.
3. Сюй Фэй 2009—徐菲 [Xú Fēi]. 图兰朵进中国巧设卖点 // 世界新闻报. 国际在线, 2009, 10: 12-13 [Сюй Фэй. «Турандот» – искусство подачи в Китае // News of the World: International Online. – 2009. – № 10. – С. 12-13 (на кит. яз.).
4. Сун Иди 2009—孙一迪 [Sūn Yī Dì]. 二十世纪初西洋歌剧艺术传入中国源考 // 内蒙古大学艺术学院学报, 2009, 4: 42 [Сун Иди. Изучение источника проникновения западного оперного искусства в Китай в начале двадцатого столетия // Научный вестник института искусств Университета автономного района Внутренняя Монголия (Inner Mongolia University)]. – 2009. – № 4. – С. 42 (на кит. яз.).

CHINESE MOTIFS IN GIACOMO PUCCINI'S OPERA TURANDOT

Cui Yang, Postgraduate Student
Herzen Saint Petersburg State University
(Russia, St. Petersburg)

Abstract. *The article deals with one of the most famous works by G. Puccini "Turandot". It is the last opera of the Italian composer which he never managed to complete. The article gives a brief historical background of the work. Particular attention is paid to the opera from the aspect of Chinese culture. Several themes are discussed: the reflection of Chinese culture in opera and the acceptance of the work in China itself.*

Keywords: *Giacomo Puccini, Turandot, traditional Chinese culture, Zhou Yimou, Forbidden City.*