

Анализ на драматичния стил, музикалния образ на сопрановата роля на „Шуй Хунлиен“ в китайската опера „Балада за канала“

Ванг Рюнг*

Катедра "Класическо пеене"

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"-София

Адрес: София, 1505, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 94

E-mail: wruiyingwang@gmail.com

**Corresponding author*

Резюме: Китайската национална опера използва предимно китайски народни мелодии и традиционна музика като основен творчески материал, като притежава ярки национални характеристики и китайски чар. Премиерата на операта „Балада за канала“ през 2012 година демонстрира типичните характеристики на китайската национална опера. Екипът, създал операта, се състои от режисьора Ляо Сянхун, сценаристите Хуан Вейжо и Донг Ни, композитора Ин Цин и други. Операта насочва вниманието към канала Пекин-Ханджоу, като чрез описание на историческия фон и уникалната хуманна перспектива разказва история, в която се преплитат справедливостта и любовта. „Балада за канала“ черпи вдъхновение от изразните форми на западната опера, като в изпълнението си използва уникалния китайски национален певчески метод за изразяване на сюжета. Това позволява на операта по-добре да предаде драматичните конфликти, без да губи характерния китайски национален стил. Тази опера е едно от изключителните постижения на съвременната китайска национална опера.

В операта „Балада за канала“ на композитора Ин Цин са включени 2 арии за ролята на „Шуй Хунлиен“ (Воден Червен Лотос), които открояват различните психологически и емоционални промени в персонажа в процеса на драматичното развитие на сюжета. Музиката на тези арии разкрива в дълбочина сложността на вътрешните преживявания на героинята и многостранните черти на нейния характер. Постига съвършено сливане на драматичния и музикалния образ и успешно изгражда този трагичен персонаж. Всяка ария на героинята насочва сюжета към неговата кулминация. Ариите „Цин Шън, добре ли си?“ и „В следващия живот ще те обичам“ са отличен пример за това, тъй като играят ключова роля в изграждането на драматичния образ на Шуй Хунлиен. За да се изпълнят майсторски, е необходимо да се анализира тяхната музика, и преди всичко художествения стил. Само чрез правилната интерпретация на обияния художествен стил на произведенията и ясно разбиране на характеристиките на персонажа може да се извърши точен анализ на музикалната структура, мелодичните особености и певческия стил на ариите, така че изпълнението им да бъде емоционално, реалистично и затрогващо.

Ключови думи: Китайската национална опера, музикалния образ, драматичния стил

Analysis of the dramatic style, musical image of the soprano role of "Shui Honglien" in the Chinese opera "Ballad of the Canal"

Wang Ruiying*

Department of "Classical singing"

National Academy of Music "Prof. Pancho Vladigerov" - Sofia

Address: Sofia, 1505, 94 Evlogi and Hristo Georgievi Blvd

E-mail: wruiyingwang@gmail.com

**Corresponding author*

Abstract: Chinese national opera mainly uses Chinese folk melodies and traditional music as its main creative material, possessing vivid national characteristics and Chinese charm. The premiere of the opera "Ballad of the Canal" in 2012 demonstrated the typical characteristics of Chinese national opera. The team that created the opera consists of director Liao Xianhong, screenwriters Huang Weizhou and Dong Ni, composer Yin Qing and others. The opera focuses on the Beijing-Hangzhou Canal, and through the description of the historical background and the unique human perspective, tells a story in which justice and love are intertwined. "Ballad of the Canal" draws inspiration from the expressive forms of Western opera, and uses the unique Chinese national singing method to express the plot in its performance. This allows the opera to better convey the dramatic conflicts without losing the characteristic Chinese national style. This opera is one of the outstanding achievements of modern Chinese national opera.

In the opera "Ballad of the Canal" by composer Yin Qing, there are 2 arias for the role of "Shui Honglien" (Water Red Lotus), which highlight the various psychological and emotional changes in the character in the process of the dramatic development of the plot. The music of these arias deeply reveals the complexity of the heroine's inner experiences and the multifaceted traits of her character. It achieves a perfect fusion of the dramatic and musical image and successfully builds this tragic character. Each aria of the heroine guides the plot to its climax. The arias "Qin Sheng, are you okay?" and "I will love you in the next life" are an excellent example of this, as they play a key role in building the dramatic image of Shui Honglien. In order to perform them masterfully, it is necessary to analyze their music, and above all, the artistic style. Only through the correct interpretation of the overall artistic style of the works and a clear understanding of the character's characteristics can an accurate analysis of the musical structure, melodic features, and singing style of the arias be carried out, so that their performance is emotional, realistic, and poignant.

Keywords: Chinese national opera, musical image, dramatic style

Въведение

Синопис на сюжета на „Балада за канала“

Каналът се простира от южния Ханджоу до северния Пекин и е с дължина над 1700 километра. В хода на историята той играе важна роля в насърчаването на икономическия и културния обмен между северните и южните региони на Китай. Операта „Балада за канала“ се основава на Великия канал Пекин-Ханджоу и разказва трогателна любовна история, която се развива по времето на династия Мин.

Историята започва с главния герой Цин Сяошън, който смело разкрива корупцията в правителството, но впоследствие е оклеветен и принуден да бяга от властите. По време на бягството той среща Шуй Хунлиен, млада жена, която е принудена да избяга, защото се е противопоставила на феодалните бракове в Китай. И двамата стават жертви на феодалната система и докато бягат, между тях се заражда искрена любов.

Злият корабен собственик Чжан Шуяо непрекъснато се опитва да направи Шуй Хунлиен своя съпруга. Когато корабът спира в пристанището на Сучжоу, Цин Сяошън и Шуй Хунлиен срещат нещастна жена на име Гуан Янян, която е била измамена от моряка Ли Сяогуан и е родила дете, с което скита из улиците. В същото време Чжан Шуяо открива Цин Сяошън и го обвинява, че е Ли Сяогуан, тъй като по време на бягството Цин Сяошън е приел неговата самоличност. Чжан използва този случай, за да принуди Шуй Хунлиен да се омъжи за него.

Чжан Шуяо винаги е бил любопитен за истинската самоличност на Цин Сяошън и накрая разбира, че той е търсен от властите. Тогава Чжан решава да го предаде на правителството. След като научава истината, Шуй Хунлиен, за да спечели време и да позволи на Цин Сяошън да избяга заедно с Гуан Янян, решава да отклони вниманието

на Чжан Шуяо, за да не разбере за тяхното бягство. Обаче, докато изпълнява плана си, тя е заловена от Чжан Шуяо, който заплашва Цин Сяошън с нейния живот.

Шуй Хунлиен прави последната жертва: тя обръща маслената лампа, за да подпали товарния кораб, и загива в огъня. В резултат на това Цин Сяошън и Гуан Янян успяват да избягат. След бягството Цин Сяошън решава да се бори за справедливост за невинно обвинените хора и успешно разкрива корупцията в правителството. Историята за тяхната смелост и решителност в лицето на изпитанията продължава да вдъхновява хората и до днес.

Анализ на музикалната структура на „Цин Шън, добре ли си?“

В дните, когато Шуй Хунлиен е завързана за лодката от Джан Шуйяо, тя преживява както физически, така и душевни мъчения. Колко много ѝ се иска Цин Сяошън да бъде до нея, но от любов към него и от състрадание към сляпата Гуан Янян, Шуй Хунлиен избира добротата и компромиса, поемайки сама болката от раздялата. В цялата ария текстът, макар и да разкрива нейната безизходица и укор, още по-силно изразява копнежа ѝ по Цин Сяошън и нежеланието ѝ да се раздели с него. Главните герои в операта се обичат дълбоко, но са принудени да бъдат разделени, което прави сюжетната линия изключително завладяваща. Арията „Цин шън, добре ли си?“ издига цялата опера до емоционалната кулминация. Този момент представлява перфектния връх в разказа на спектакъла и осигурява мощен тласък за по-нататъшното развитие на действието.

Музикалната структура на арията „Цин Шън, добре ли си?“ е представена в таблицата по-долу.

част	прелюдия	А	В	С
такт	1-5	6-16	17-30	31-44
темпо	68	68	78-68	68-70
тоналност	Ми бемол мажор	Ми бемол мажор- Сол бемол мажор	Ми бемол мажор	Ми бемол мажор

Прелюдията обхваща тактове 1-5 и е в тоналност ми-бемол мажор. Част А (тактове 1-16) основно служи за развитието на сюжета, като тази част преминава от ми-бемол мажор към сол-бемол мажор и накрая завършва в ми-бемол мажор. След прелюдията следва китайска структура от четири изречения, която представлява вътрешния монолог на главната героиня. В сравнение с последващата музика, ритъмът е относително свободен, а музикалната изразителност е по-силна, подчертавайки липсата и тревогата на главната героиня по отношение на главния герой.

Част В (тактове 17-30) е в ми-бемол минор, с музикален колорит и акомпанимент, които образуват ярък контраст с част А. Чрез ускоряване на общото темпо се изразява по-интензивно емоционално състояние, а в мелодичната обработка постепенно се натрупва емоционално напрежение, достигайки кулминацията. Това изразява спешната тревога и самотата на Шуй Хунлиан.

Част С (тактове 31-57) се връща към тоналността ми-бемол мажор. Тактове 31-34 повтарят тактове 6-7, което допринася за промяната в емоционалното състояние на произведението, като текстът и общото емоционално настроение остават в тясна връзка с темата. Композиторът Ин Цин използва традиционната китайска музикална структура „Пет гън“. „Гън“ е концепция от древната китайска система за време, използвана за

описание на нощните времеви интервали. Например, първият „гън“ е от 19:00 до 21:00 часа, а петият „гън“ – от 03:00 до 05:00 часа сутринта.

Тази музикална структура се основава на хронологичния ред на времето. Чрез съчетаването на тази структура с текста на песента, мелодичната линия и емоциите в произведението постепенно се натрупват с течение на времето и достигат своя връх в момента на „петото гън“. Особено забележително е, че тоналността на мелодията често преминава от ми-бемол мажор към ми-бемол минор, след което, с покачване от три полутона, преминава към сол-бемол мажор и накрая се връща към основната тоналност.

Промяната в тоналността е синхронизирана с промяната в ритъма, което подпомага развитието на сюжета и привлича вниманието на публиката към емоционалните колебания на героите и развитието на действието.

Анализ на изграждането на образа на Шуй Хунлиен в арията „Цин Шън, добре ли си?“

Цялото произведение е разделено на шест акта, в които персонажите са ярко очертани: главната героиня Шуй Хонглиан е смела в любовта и омразата, главният герой Цин Сяошен е храбър и праведен, сляпата жена Гуан Яньян е жалка и слаба, а капитанът на кораба Чжан Шуйяо е зловец и хитър. Те играят важни роли в разказването на трогателна народна любовна история чрез своите изразителни характери. Шуй Хонглиан е основният персонаж в цялата опера, като героинята съчетава чертите на южните и северните китайски жени. Тя е израснала, следвайки учителя си и живеейки от изкуството си, като е била възпитана от традиционните добродетели на хората по бреговете на канала, затова съчетава деликатността и нежността на южната китайска жена с героизма и духа на северната.

В арията „Цин Шън, добре ли си?“ Шуй Хунлиан демонстрира своята упоритост и лоялност в трудни моменти, което отразява нейния непоколебим дух на самоотдаване. Хоровата част на „Цин Шен, как си?“ допълнително изгражда нейния образ от гледната точка на наблюдателите, изтъквайки нейната смелост пред опасността и готовността ѝ за самопожертва. Преходът в текста от изразяване на болка към непоколебимост пред опасността подчертава трансформацията на образа на Шуй Хунлиан – от сложна и противоречива личност към добра и благородна жена.

秦生啊你还好
吗 我真的恨你怎能守着她 一刻不离 不 我不恨你
我不恨 你 你一刻不离 她才有一线生机

Пример 1

可是我魂魄无依啊 像柳絮随风舞 不知要飘向哪里
睁开眼睛想着你 闭上眼睛梦见你 梦见你长守在她身边
泪汪汪一声 长叹息

Пример 2

1) Противоречивата и сложна образ на персонажа, изпълнена с любов и омраза (Пример 1)

В първата част (тактове 1-16) се наблюдава сравнително свободен ритъм, с прост пиано акомпанимент, при който емоционалното изразяване преминава от спокойствие към възбуда. Първото изречение, тихо произнесено – „Цин Шън, добре ли си?“, изразява тъга и носталгия по Цин Сяошен, който не е до нея. От текста можем да разберем, че въпреки несигурността по отношение на собствената ѝ безопасност, Шуй Хунлян не спира да се тревожи за любимия си, което подчертава дълбочината на нейната любов.

Второто изречение – „Наистина те мразя, защо все още се грижиш за нея?“, отразява недоволството на Шуй Хунлян към Цин Сяошен. Третото изречение – „Не, не те мразя, не те мразя“, контрастира с предишното, като създава усещане за вътрешен монолог, в който тя задава въпрос и си отговаря, разкривайки вътрешната си борба и противоречивото си състояние. Повторението на „не те мразя“ показва, че тя се опитва да потисне чувствата си и да се убеди, че не трябва да изпитва омраза към Цин, защото само ако той се грижи за Гуан Яньян, те двамата ще могат да оцелеят, а Цин Сяошен ще избегне преследването от властите.

Последният ред – „Защото не ги напускаш, тя има шанс за оцеляване“, допълнително изразява психическата и емоционалната несигурност на Шуй Хунлян, като разкрива нейното противоречиво състояние и вътрешната борба, в която тя е поставена.

2) Жалката и безпомощна, самотна и без подкрепа образ на персонажа. (Пример 2)

Във втората част (тактове 17-30) се наблюдава промяна в тоналността и акомпанимента, като общото настроение става значително по-интензивно в сравнение с първата част. Първият ред – „Но аз съм самотна и беззащитна, като върбови пухки, носени от вятъра, и не знам накъде ще ме отведе“, последван от „Когато отварям очи, мисля за теб, а когато ги затворя, сънувам те, сънувам, че ти винаги си до нея“, изразява

тревожното състояние на Шуй Хунлян и дълбоката ѝ носталгия по Цин Сяошен. Последният ред – „Сълзите ми се стичат, а в сърцето ми е толкова много тъга“, напълно разкрива емоционалното състояние на героинята. Поставянето на думата „сълзи“ в най-високата нота на музикалната фраза издига емоционалната интензивност до своя връх, след което низходящата гама живо изобразява безпомощността и скръбта, които изпълват сърцето на героинята.

Цялата опера изгражда своя разказ около романтичната връзка между двамата главни герои – Шуй Хунлиен и Цин Сяошен. Действието е ситуирано в периода на династията Мин и се развива на фона на Великия канал между Пекин и Ханджоу. Персонажите в произведението олицетворяват представителите на низшите социални слоеве в този исторически период, които, въпреки трудностите, проявяват активна устойчивост пред житейските предизвикателства. Техните истории са пресъздадени чрез оперната форма, предавайки на съвременната публика образи на хора, борещи се за оцеляване в различни исторически епохи.

Заклучение

В заключение, музикално-драматичното напрежение и контрастът в емоциите в тази ария са изключително силни. Както от гледна точка на ритъма и тоналността, така и от гледна точка на текстовото съдържание, музикалният откъс живописно изобразява вътрешните емоционални колебания на Хунлиен. Уникалната комбинация от мелодия и текст разкрива противоречивите ѝ чувства. Интерпретацията на нейния характер представлява едновременно централен и предизвикателен аспект на операта. За да се постигне пълна емоционална дълбочина в образа, изпълнителят трябва не само да притежава изключителни вокални умения, но и да демонстрира задълбочено разбиране на сложната ѝ вътрешна динамика.

Литература

1. Ли Цю, Анализ на образа на „Шуй Хунлиен“ и стила на пеене в китайската национална опера „Балада за канала“.Списание:Гласът на Жълтата река,2024г.
2. Джао Дан, Анализ на характеристиката и музикалния израз на героинята в операта "Балада за канала". Дом на драмата.2018г..

Ванг Рюнг

E-mail: wruiyingwang@gmail.com

Роден през1996 г. В Китай. сопрано, с редица престижни изяви на концертна сцена. Докторант в Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", катедра "Класическо пеене".