Краткая история китайской литературы

Китайская литература одна из древнейших, ее история измеряется тысячелетиями. Как и вся китайская культура, литературная традиция отличается непрерывностью своего развития, за очередным периодом «сжигания книг» всегда следовал период восстановления древних знаний. Текст подлинника был священен, не подлежал изменениям, и комментарий, в отличие от европейской литературы, всегда четко отделялся от основного текста.

Зарождение китайской литературы относится к эпохе Шан, когда появились «гадательные словеса» – буцы: пиктографические знаки наносились на панцири черепах и постепенно, с течением времени, видоизменяясь, превратились в иероглифы. Таким образом китайская письменность изначально имела зрительную природу и развивалась отдельно от устной речи. Эволюция письменности не привела к появлению алфавита. С этим связан ряд особенностей китайской литературы. Во-первых, словесность, как и для многих древних народов, неотделима от понятия «узора», поэтому поэзия и каллиграфия – высшие из искусств. Во-вторых, части предложения согласуются не связующими словами, а по смыслу: фразы разбиваются на одинаковой длинны части, смыслы которых соответствуют друг другу или противоречат.

Понятие о буквальном и переносном смыслах чужды китайской литературной теории. Смысл существует как игра смысла. Например, есть обычай политические пристрастия высказывать в виде исповеди влюбленной женщины. Назначение литературного текста не в том, чтобы прямо высказывать мысль, а в том, чтобы в равной мере выражать и скрывать, называть и утаивать. С этим и связана трудность понимания комментариев к текстам, где используются уподобления вместо объяснения по существу. В стихах слово имеет символический смысл, так, ива может обозначать страдающую в разлуке женщину.

Поэзия всегда считалась в Китае основным литературным жанром и истолковывалась традицией как единение слов и душевных движений. «Поэзия – это выражение устремлений. Прибывая в сердце, она соответствует устремлению; выражаясь в словах она становится поэзией. Когда внутри рождается чувство, оно ищет выразить себя в словах; когда слов становится недостаточно, оно печалуется об этом и выражает себя в стихах; не находя удовлетворения и в стихах, оно заставляет человека непроизвольно пускаться в пляс» Ши-цзин (Книга Песен). Кроме того, в китайской литературной теории существует представление о том, что субъективное переживание поэта силою поэзии претворяется во вселенское вневременное состояние и, таким образом, в поэзии находят выражение основополагающие законы бытия.

Основные жанры древнекитайской поэзии: оды, песни и лирические стихи окончательно сформировались в эпоху Хань. Древнейшие памятники китайской поэтической литературы – Ши-цзин и Чу-цы. Первая книга – это сборник любовных, свадебных, пиршественных, трудовых и военных народных песен. Традиция приписывает «Книгу Песен» Конфуцию, который собирал народные песни и гимны и, выбрав около трехсот лучших, составил Ши-цзин. Интересно, что в книге почти нет упоминаний о божествах, духах, а также болезнях, старости и смерти, что подтверждает возможность конфуцианской цензуры. Чу-цы (Чусские строфы) сборник поэзии южных областей древнего Китая. Здесь, напротив, нередки красочные описания богов и богинь, фантастических существ и растений, чудесных странствий за пределы земного мира. Классическая поэзия древних народных песен и гимнов послужила основой для развития всей позднейшей поэзии.

Древнейшие стихотворения написаны в жанре фу. Оды фу являются по сути ритмической прозой, они варьируются по объему и малые их формы представляют собой лирические произведения. Песни юэфу – это литературно обработанные народные песни, форма которых сохранилась, заимствованная песнями цы. Однако наибольшее влияние на развитие поэзии оказали стихи ши, которые представляют собой восьми- или четырехстишия, рифмованные по четным строкам. Отдельно стоит отметить некоторые особенности китайской рифмы. В шестом веке появились первые словари рифм, где давались все варианты допустимой рифмы, а слова группировались по следующим признакам: одинаковый тон (в китайском языке их 4), гласный звук и конечный согласный, в стихотворении можно было использовать слова только одной группы. Например, к одной группе могли относится слова: дун – восток, чжун – середина, тун -вместе, кун – пустота и фэн – ветер. Существовал даже специфический жанр «подражание рифмам», когда новое стихотворение писалось с теми же рифмами, что и образец. По тематике стихи ши делят на официальную поэзию, лирическую, поэзию придворного стиля, стихи посвященные дружбе, развратную поэзию, причем в разряд «развратных» попадали стихи о любви вне брака и о любви мужчины к женщине.

Золотым веком китайской поэзии считают эпоху Тан, когда число знаменитых поэтов достигло 2 тысяч, а число сохранившихся до наших дней стихотворений – 48 тысяч. Простота и ясность образов, живость слога, ставшие отличительной чертой танской поэзии, все-таки скрывали некий морализаторский и книжный подтекст. В эту эпоху жили величайшие поэты древнего Китая Ли Бо, Ду Фу, Мэн Хао-жань и Ван Вэй. Причем, последний стал родоначальником целого направления в китайской поэзии – пейзажной лирики. В эпоху Тан отшельнические мотивы были довольно популярны. Ли Бо, например дважды удалялся в горы. Об одном из таких моментов было написано стихотворение:

«Пытали однажды:

мол, что за нужда -

В нефритовых скалах

гнездо себе вью?

В ответ улыбнулся

и промолчал,

А сердце запело:

свободу люблю…

Стремнина

персиковых лепестков,

Летящих с обрыва

в ущелье теней.

Лишь здесь – небеса,

и земля – только здесь,

А не среди людей.»

Основной жанр, развивавшийся в эпоху Сун – стихи цы. Жанр цы возник как песенная музыкальная традиция, стихи писались на одну из 660 мелодий, которые задавали поэтический размер, число строк и слов в строке. Их можно было исполнять с музыкальным сопровождением, и цы лишь с течением времени стали исключительно литературным жанром. Названиеми для стихов этого жанра часто служили названия мелодий, поэтому заглавия китайских стихотворений часто никак не связаны по смыслу с содержанием. Иногда в названии описывалась ситуация, в которой стихотворение было написано, например, «Совершаю прогулку на озеро Эху, и , выпив вина, пишу стихи на стене трактира» или «Написал в год цзихай правления Чун-си на банкете в беседке Сяошаньтан по случаю моего перемещения с должности распорядителя продовольствием в провинции Хубэй, на ту же должность в провинции Хэнань, а также в честь моего преемника Ван Чжэн-чжи». По своей природе и художественным особенностям цы близки европейскому романсу. Стихотворение Бо Цзюй-и в жанре цы может служить примером:

«Цветок не цветок,

Туман не туман,

В полночь пришла,

Исчезла с рассветом.

Как сон весенний,

пришла…

И вдруг

Легким облачком поутру

Скрылась бесследно

где-то.»

Развитие китайской прозы началось с исторических хроник, которые могли быть как записями цветастых, красочных по слогу памфлетов, речей и деклараций, так и довольно сухим и простым изложением известных исторических фактов (например, «Записки историка» Сыма Цяня). Повествовательная проза Китая сформировалась под влиянием буддизма и привнесенных им индийских литературных традиций, темами таких прозаических сочинений были разнообразные чудеса, явления божеств и духов, путешествия в загробный мир. Из этих традиций впоследствии вырос жанр чуаньци – рассказы о чудесах. Они почитались наряду с поэзией. Одним из первых собраний произведений этого жанра стали «Записки о поисках духов» Гань Бао (IV в.), одним из последних и, по общему мнению, лучших – «Рассказы Ляо Чжая о чудесах» Пу Сун Лина (конец XVII – начало XVII вв.).

Существовала проза высокого стиля вэнь и проза написанная «народным» языком, причем, повествовательная проза считалась, по отношению к «высокой» словесности, «низкой» и «презренной».

Проза пережила свой расцвет в период Мин. Тогда народные традиции устного рассказа, с их авантюрными мотивами и «закрученным» сюжетом, начали использоваться в создании занимательных повестей хуабэнь. Впоследствии из этих повестей выросли рассказы сяошо. О распространенности и любви народа к этому жанра можно судить по этой записи: «С древних времен существовало три направления: конфуцианство, буддизм и даосизм. Начиная же с периода Мин появилось еще одно – сяошо. Произведения типа сяошо… даже самими их авторами никогда не рассматривались как самостоятельное направление. Однако и сановники, и крестьяне, и ремесленники, и торговцы – все увлекались этой литературой; даже неграмотные дети и женщины слушали эти произведения с таким интересом, будто видели перед собой все о чем в них говорилось. Таким образом следует сказать, что эта литература распространилась еще более широко, чем конфуцианство, буддизм и даосизм». Популярность сяошо вызвала демократизацию «высокой» прозы.

С XV века началось развитие жанра романа. Народный роман пинхуа в наибольшей степени определил стилистику и форму китайского романа. Китайский роман делиться на главы, причем по композиции главы романов были весьма схожи с современными телевизионными сериалами (рассказ предварялся сообщением о событиях, описанных в преведущих главах, а обрывался, конечно, на самом интересном месте). По тематике китайские романы можно разделить на несколько основных направлений: исторический (например, «Троецарствие» Ло ГуанЧжуна), авнтюрно-приключенческий («Речные заводи» Ши Найаня), бытовой («Сон в Красном Тереме» Цао Сюэцина), критический («Неофициальная история конфуцианства» У Цзинцзи), любовно-эротический («Цветы сливы в золотой вазе или Цзин, Пин, Мэй» анонимного автора) и волшебный («Путешествие на Запад»).

Драма стала частью литературы в XII-XIII веке, когда театр обрел первые устойчивые формы. Обычно пьесы были переложением народных легенд и старинных новелл. Темой драмы была, как правило, романтическая любовь. Самые знаменитые китайские пьесы – «Записки Западного флигеля», «Обида Доу Э» и «Пионовый павильон». Драма была весьма почитаема в эпоху Мин, вплоть до XVII века, позднее драма была подчинена хореографии и пению.