

УДК 008**Творчество китайских композиторов в период становления
национального кинематографа****Ван Цзинси**

Аспирант,
Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48;
e-mail: unison-07@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается творческая деятельность китайских композиторов в процессе становления звукового кино. Музыка всегда являлась неотъемлемой частью кинематографа, именно она сопровождала показы кинолент, когда не было возможности озвучивать фильмы. С появлением звукового кино музыка стала необходимым элементом кинофильма. Она позволяла глубже понять действия и мысли главных героев, выражала их отношения к происходящим событиям, обогащала художественный образ фильма, способствовала увеличению эмоционального воздействия на зрителя. В течение длительного времени песня была основным жанром, используемым при создании кинофильма. Вокальные сочинения на заре кинематографа имели строгую структуру, сочетая в себе национальную специфику с западными музыкальными канонами сочинения подобного рода произведений. Они до сих пор любимы и популярны у китайского зрителя. Композиторы воплотили в жизнь новые режиссерские идеи и углубили понимание значения музыки для развития китайского кинематографа. Анализ их творчества позволит понять вклад в дело становления этого вида искусства и роль композитора в кинематографе.

Для цитирования в научных исследованиях

Ван Цзинси. Творчество китайских композиторов в период становления национального кинематографа // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 10А. С. 333-338.

Ключевые слова

Китайский композитор, музыка, кинематограф, фильм, музыкальное сопровождение, национальная специфика.

Введение

В первой половине XX века в Китае появилось звуковое кино. В 30-х годах XX столетия китайское кино перешло от эпохи немых фильмов к эпохе звукового кино. Музыка становится важнейшей частью киноиндустрии и играет большую роль в кинематографе. Она сопровождала фильмы и раньше, еще до создания звукового кино, игрой тапера во время сеанса. Многие китайские композиторы начали отдавать предпочтение сочинению песен к кинофильмам, которые вводились в кинофильм для выражения характеров и сопровождения действий главных героев, смыслового дополнения художественного замысла создателей звуковых фильмов, а после выхода на экраны становились популярными среди простого народа. Китайские исследователи «...указывают, что киномузыка, являясь органичной частью всего фильма, запечатлевает в памяти людей сюжетные линии и образы картины в визуальных и слуховых ощущениях» [Кашина и др., 2024, 136].

Основная часть

В 1930 году один из главных режиссеров кинокомпании «Ляньхуа» Сунь Юй (1900–1990) в фильме «Пустыня сорняков» официально открыл эпоху китайской киномузыки, включив в кинофильм песню «Поиск брата», повествующую о сложной сиротской судьбе и желании как можно скорее разыскать родного человека. «Музыка в китайском кино выбрала в качестве главной темы жизнь простых людей, так возникло множество классических песен из фильмов, описывающих человеческую природу и воспевающих любовь» [Гэн, 2022, 75]. В первое время песни в фильм выбирались из ранее сочиненных и записанных на первые восковые диски. Находясь в то время еще вне кинематографа, жанр песни начал демонстрировать тенденцию к участию в повествовании фильма.

Не Эр (1912–1935) является одним из первых китайских композиторов, писавших музыку для кинофильмов. Он внес огромный вклад в развитие кинематографического музыкального искусства. В ноябре 1932 года Не Эр начал работу в кинокомпании «Ляньхуа». Таким образом начался его творческий путь в сочинении музыки для кинематографа. Многие его песни для кинофильмов написаны вместе с драматургом и поэтом Тянь Ханом (1898–1968), с которым он познакомился еще в 1931 году, заложив основу для их последующего творческого сотрудничества в создании песен для кино и телевидения.

«Песня о разработке недр» из фильма «Материнский свет», снятого Бу Ваньцаном в 1933 году, была первым сочинением Не Эра и Тянь Хана. Эта произведение воплощает революционное стремление рабочего класса к единству в борьбе за преобразование мира. В течение следующих двух с лишним лет Не Эр и Тянь Хань написали много песен для кино, в числе которых «Песня выпускников» для фильма «Катастрофа» режиссера Ин Вэйюня, песню «Янцзы» для фильма «Триумфальная песня» режиссера Бу Ваньцана и «Марш добровольцев» для фильма «Дети беспокойного времени» режиссера Сюй Синчжи. Позже «Марш добровольцев» стал национальным гимном Китая. Его сочинения для кинофильмов имели простые, лаконичные по форме запоминающиеся мелодии. Он часто использовал в своих песнях чередование простого и пунктирного ритма, длительные паузы, чтобы сформировать собственный уникальный стиль. В произведениях Не Эра, несмотря на ярко выраженный национальный колорит, прослеживается влияние композиционных стандартов европейской музыки.

Не менее известным китайским композитором, писавшим музыку для кинофильмов, был Лэй Чжэньбан (1916–1997). Он являлся членом правления Общества китайских композиторов, членом правления Общества киноработников Китая, заместителем главы Общества китайской музыки к фильмам и членом НПКСК 6-го созыва. Лэй Чжэньбан успешно обучался в Японской консерватории по классу композиции, после окончания которой вернулся в Китай и занялся творческой деятельностью. Музыка для фильмов «Пять золотых цветов» режиссера Ван Цзяи, «Лю Саныцзе» режиссера Су Ли, «Гость с ледяной горы» режиссера Чжао Синьшуй, «Любимая песня Лушэн» режиссера Юй Яньфу является особенно известной.

Все музыкальные сочинения композитора отражают жизнь простых людей, принадлежавших к национальным меньшинствам. Для сбора материала Лэй Чжэньбан посещал уйгурский автономный район Китая Синьцзян, путешествовал по горам и рекам, испытывая трудности и лишения. Новые впечатления от красоты природы, самобытной жизни местных этнических меньшинств вдохновили его на создание всеми любимых произведений. «Композитор полагал, что в сознание людей способно войти только то произведение, в котором есть национальные истоки» [Цай, 2022, 106]. В 2019 году песня «Почему цветы такие красные» стала одной из ста лучших песен, выбранных для празднования 70-летия со дня основания Китайской Народной Республики. Работы Лэй Чжэньбана были полны жизнелюбия, энтузиазма и поэтому пользовались большой популярностью у китайского народа до сих пор. В 1964 и 1980 годах они были удостоены премий за лучшую музыку.

Выдающийся композитор Китая Хэ Лютин (1903–1999), известный своими оркестровыми, хоровыми, вокальными сочинениями, написал много музыки для кинофильмов. С 1934 по 1937 год он создал большое количество песен для кинофильмов, которые подчеркивают патриотизм народного движения, имеют ярко выраженный национальный характер и рисуют дух того времени. «Авторы песен в то время успешно применяли антияпонскую риторику, что было эффективным методом пропаганды. Так воплощалась идеологическая функция музыки в ранних китайских фильмах, ориентированная на политическую пропаганду и поднятие морального духа армии и народа» [Гэн, 2022, 73].

Он последовательно писал песни для многих фильмов, таких как «Перекресток», «Уличный ангел», «Женщина-лодочник», «Марш победы», «Молодой Китай», «Весна приходит в мир» и «Старая башня», среди которых широко известны такие песни, как «Блуждающая певица», «Человек, по которому я скучаю», «Четыре сезона песни», «Весенний рассвет на западном озере», «Весна», «Борьба за страну» и др. Эти произведения до сих пор покоряют слушателя своей мелодичностью. Песни Хэ Лютина широко распространялись среди народа через фильмы того времени, пробуждая национальное сознание китайского народа. Например, в песнях «Четыре сезона песни» и «Блуждающая певица» из фильма «Уличный ангел» режиссера Юань Мучжи, Хэ Лютин использовал народные песни Сучжоу в качестве музыкального материала и адаптировал их для кинофильма. Мелодия песни «Блуждающая певица», легкая, изящная, полная мелизмов и распевов в стиле традиционных песен южных народов Китая, привлекла к себе внимание зрителей. Сразу после выхода кинофильма на широкие экраны песня быстро распространилась среди любителей кино и получила широкое признание.

В 1940 году режиссер Су И для фильма «Молодой Китай» выбрал «Партизанскую песню», написанную Хэ Лютином в 1937 году. Эта песня имеет подвижный темп, яркий маршевый ритм, динамично развитую легкую и плавную мелодию. В песне звучат энтузиазм и героизм партизан, живущих в трудных условиях. Мы слышим остроумие, смелость и решительность партизанской группы в борьбе с японскими агрессорами. Хэ Лютин создал большое количество идеологических кинопесен, которые воспитывали патриотизм у молодого

поколения, углубляли понимание содержания кинофильма. Эти произведения по-прежнему остаются популярными и любимыми и часто исполняются в наши дни на концертных площадках. «...Многие песни из кинофильмов завоевали всенародную популярность благодаря своему точному попаданию в смысл и чаяния китайского народа, они вышли за пределы демонстрации только во время киносеансов и стали самостоятельными сочинениями» [Цай, 2020, 55].

Еще один известный китайский композитор и автор музыки и текстов песен для кинофильмов – Ли Цзиньгуан (1907–1993). В 1939 году он поступил в звукозаписывающую компанию EMI Records в качестве музыкального редактора и написал музыку для различных кинокомпаний в Шанхае в течение десяти лет. В его творчестве более семидесяти популярных песен для более чем сорока фильмов. Среди них «Цветок на воротнике» из фильма «Судьба певицы» режиссера Ву Цуна, «Хорошее время» из фильма «Птицы летают над людьми» режиссера Фан Пэйлиня, «Сумасшедший мир» из фильма «Рыбацкая женщина», «Увядающие цветы» из фильма «Мечта о красной башне» режиссера Бу Ваньцана, «Песня о прекрасном озере» из фильма «Вспоминая Цзяньнань» режиссера Ин Юньвэй и У Тянь, «Желтые листья танцуют с осенним ветром» и «Триумфальная песня» из фильма «Длительная печаль» режиссера Хэ Чжаочжана и др.

Ли Цзиньгуан в своем творчестве умело использует традиционные особенности Пекинской оперы – большой диапазон, волнообразное развитие мелодической линии, скачки, что создает состояние взволнованности, тревоги, страсти, необходимых в создании внутренней атмосферы кинофильма. Использование китайской народной музыки является визитной карточкой творчества Ли Цзиньгуана. Им также создано много произведений, основанных на западных композиционных приемах развития музыкального материала. Это воплотилось в структуре песен, гармоническом сопровождении, ритмическом своеобразии, использовании модуляций и переменных ладов. Будучи одним из ранних представителей композиторов, писавших музыку для кино, он внес много нового в звучание музыки в кинофильмах.

Среди композиторов, писавших музыку для кино, следует также отметить Лю Вэньцинзя (1937–2013) и Фу Линя (род. в 1946 г.). Лю Вэньцинзя написал множество произведений для голоса, различных инструментов, оркестра и аранжировок народных песен, создал музыку для танцев и театральных постановок. В его творчестве известные произведения для кинематографа, в которых нашла отражение традиционная китайская музыка. В Китае музыковеды считают его одним из самых талантливых композиторов и музыкантов XX столетия.

Не менее известный китайский композитор и автор текстов и музыки песен для кинофильмов – Фу Линь (род. в 1946 г.). За годы своей творческой деятельности он создал множество различных произведений, популярных песен, а также сочинений для фильмов и сериалов. Среди них саунд-треки к фильмам «Прилив и отлив», «Влюбленные», «Ах, Куньлунь», «Чжу Дэ», «Лю Шаоци», «100 дней реформ», «Отец и Сын», «Лю Хулань». Фу Линь никогда не останавливался на достигнутом, и даже если музыка, которую он писал, не пользовалась большой популярностью, он продолжал сочинять и говорил, что пишет песни для людей.

Заключение

Каждый из вышеперечисленных композиторов внес большой вклад в развитие кинематографа. «...Китайские композиторы сотрудничали с режиссерами и создавали музыку к кинофильмам, началось формирование нового музыкального жанра для китайской культуры –

жанра киномузыки» [Жэнь, 2022, 250]. Независимо от того, звучали ли в кинофильмах адаптированные народные мелодии или композиторы сочиняли их в китайском национальном стиле, используя звучание народных инструментов, музыка всегда успешно дополняла и обогащала снятый режиссерами киноматериал. В сочетании с аккомпанементом национальных музыкальных инструментов звуковой материал придавал кинофильмам яркий, неподражаемый национальный колорит. За свою творческую деятельность они написали множество известных и любимых зрителями произведений для фильмов, повлияв на дальнейшее успешное развитие китайского кинематографа.

Библиография

1. Гэн С. Роль идеологии в музыке первых кинофильмов СССР и КНР: сравнительный анализ // Университетский научный журнал. 2022. № 70. С. 69-77.
2. Жэнь Я. Образовательный проект школьников «Музыка в китайском кинематографе» // Верба Н.И., Шитикова Р.Г. (ред.) Музыкальная культура глазами молодых ученых: сборник научных трудов XVII Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 09–11 декабря 2021 года). Вып. 17. СПб.: Центр научно-информационных технологий «Астерион», 2022. С. 244-251.
3. Кашина Н.И. и др. Киномузыка в патриотическом воспитании обучающихся в Китае // Педагогическое образование в России. 2024. № 4. С. 134-141.
4. Цай С. Жизнь после фильма. К вопросу интерпретации популярных песен из китайских кинофильмов // Университетский научный журнал. 2020. № 55. С. 55-60.
5. Цай С. Особенности вокальной музыки в кинематографе Китая в 50-60-х годах XX века // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2022. № 3. С. 100-111.

The work of Chinese composers during the formation of the national cinema

Wang Jingxi

Postgraduate Student,
Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen,
191186, 48 Reki Moiki emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: unison-07@mail.ru

Abstract

The article examines the creative activity of Chinese composers in the process of sound film formation. Music has always been an integral part of cinema, it was she who accompanied the screenings of films when it was not possible to voice films. With the advent of sound cinema, music has become an essential element of motion pictures. It allowed for a deeper understanding of the actions and thoughts of the main characters, expressed their attitudes to the events, enriched the artistic image of the film, and helped to increase the emotional impact on the viewer. For a long time, the song was the main genre used in the creation of a movie. Vocal compositions at the dawn of cinema had a strict structure, combining national specifics with Western musical canons of composing such works. They are still loved and popular with the Chinese audience. The composers brought new directorial ideas to life and deepened their understanding of the importance of music for the development of Chinese cinema. An analysis of their work will make it possible to understand the contribution to the development of this art form and the role of the composer in cinema.

For citation

Wang Jingxi (2024) Tvorchestvo kitaiskikh kompozitorov v period stanovleniya natsional'nogo kinematografa [The work of Chinese composers during the formation of the national cinema]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (10A), pp. 333-338.

Keywords

Chinese composer, music, cinematography, film, musical accompaniment, national specifics.

References

1. Geng S. (2022) Rol' ideologii v muzyke pervykh kinofil'mov SSSR i KNR: sravnitel'nyi analiz [The Role of Ideology in the Music of the First Films of the USSR and the PRC: A Comparative Analysis]. *Universitetskii nauchnyi zhurnal* [University Scientific Journal], 70, pp. 69-77.
2. Kashina N.I. et al. (2024) Kinomuzyka v patrioticheskom vospitanii obuchayushchikhsya v Kitae [Film Music in Patriotic Education of Students in China]. *Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii* [Pedagogical Education in Russia], 4, pp. 134-141.
3. Tsai S. (2022) Osobennosti vokal'noi muzyki v kinematografe Kitaya v 50-60-kh godakh XX veka [Features of vocal music in Chinese cinema in the 50-60s of the 20th century]. *Bulletin of the International Centre of Art and Education*, 3, pp. 100-111.
4. Tsai S. (2020) Zhizn' posle fil'ma. K voprosu interpretatsii populyarnykh pesen iz kitaiskikh kinofil'mov [Life after the film. On the issue of interpretation of popular songs from Chinese films]. *Universitetskii nauchnyi zhurnal* [University scientific journal], 55, pp. 55-60.
5. Zhen' Ya. (2022) Obrazovatel'nyi proekt shkol'nikov «Muzyka v kitaiskom kinematografe» [Educational project of schoolchildren "Music in Chinese Cinematography"]. In: Verba N.I., Shitikova R.G. (eds.) *Muzykal'naya kul'tura glazami molodykh uchenykh: sbornik nauchnykh trudov XVII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (Sankt-Peterburg, 09–11 dekabrya 2021 goda). Vyp. 17* [Musical Culture through the Eyes of Young Scientists: Collection of Scientific Papers of the XVII International Scientific and Practical Conference (St. Petersburg, December 9-11, 2021). Issue 17]. Saint Petersburg: Center for Scientific and Information Technologies "Asterion", pp. 244-251.