

Люй Янань,

*соискатель ученой степени кандидата искусствоведения
учреждения образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств», КНР*

ВОПЛОЩЕНИЕ КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

Аннотация. В статье рассматривается тенденция воплощения традиционной музыкальной культуры Китая в произведениях современного музыкального и киноискусства. Автор приводит многочисленные примеры, акцентируя внимание на том, какие преимущества это дает для современных авторов и их аудитории.

Ключевые слова: музыкальное искусство, традиционная музыка, пекинская опера, киноискусство, современное искусство.

Lu Yanan,

*Competitor of a scientific degree of Candidate of Art History of the
Educational Institution "Belarusian State University of Culture and Arts",
China*

EMBODIMENT OF CHINESE TRADITIONAL MUSIC IN CONTEMPORARY ART

Abstract. The article examines the trend of the embodiment of the traditional musical culture of China in the works of modern music and cinema. The author gives numerous examples, focusing on the benefits that this provides for modern authors and their audience.

Keywords: musical art, traditional music, Beijing opera, cinematography, contemporary art.

Музыкальное искусство является важной частью традиционной китайской культуры. Оно содержит обширное национальное наследие и представляет собой одно из сокровищ китайской нации. В то же время китайская традиционная музыка дает богатое содержание и творческое вдохновение для создания произведений современного искусства. Это особенно важно в контексте сложных процессов глобализации – если индустрия современного искусства хочет добиться устойчивого развития, необходимо исследовать поток творческой силы и

глубоко интегрировать традиционное искусство в современное, что может дать вдохновение и идеи для создания новых произведений и способствовать их популяризации.

Велика роль традиционной китайской музыки в процессе создания современного кино. Музыка в фильмах выражает мысли, чувства и желания героев, которые воспринимаются зрителями как близкие им люди, поэтому должны быть максимально естественными и правдоподобными. Музыкальные композиции на экран привносят и дополняют композиторы, которые получают музыкальный материал из жизни, перерабатывают музыкальные элементы и уточняют национальную сущность [1]. Например, впечатляет музыка фильма «Невеста с цветочной талией» (реж. Чжан Цзяжуй), вышедшего в 2005 г. и получившего хороший отклик у публики. В фильме есть хорошо известная в Китае «Песня морских обитателей» («Haicaiqiang») в исполнении И Ли Хуайсю, которая легко запоминается. «Haicaiqiang» – это оригинальная народная песня, которая изначально должна была поддержать рыбаков и предназначалась для приветствия ими друг друга во время работы в море. Голос исполнителя – высокий и чрезвычайно пронзительный. Песня в фильме подчеркивает давнее представление людей о прекрасной музыке, которое отражается в фильмах этнических меньшинств провинции Юньнань.

Народные песни – это суть национальной музыки, они часто передаются из поколения в поколение на протяжении сотен и тысяч лет. Правильное использование народных песен в фильмах играет важную роль в выражении художественной концепции произведения и придает ему «последний штрих». Хорошим примером может служить уйгурская народная песня «Авар Гули» из фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (реж. Энг Ли, комп. Тань Дунь). Эта музыкальная композиция дополняет характеристики персонажей картины.

Также в фильмах часто используется китайская инструментальная музыка как значимый носитель художественной выразительности. Ее можно разделить на духовую, струнную, ударную и щипковую и т. д., каждая имеет свои особенности и преимущества. На основе инструментов, которые послужили выделению перечисленных разновидностей, возникли многие стили инструментальной музыки. Например, в фильме «Кра-

дущийся тигр, затаившийся дракон» есть саундтрек «На юг», в котором используется живая и игривая музыка пограничных барабанов и пронзительный и чистый звук флейты, чтобы передать легкость характера героини. Кроме того, музыкальное сопровождение основано на мотивах народной песни провинции Юньнань «Маленькая река течет», а ритм изменчив, что соответствует судьбе героини в произведении [6].

Кроме того, в фильмах нередко используются фрагменты традиционной китайской оперы. Опера – очень популярная форма музыкального искусства, которая содержит множество элементов традиционной народной музыки, включая народные песни, аллегро, танцы, инструментальную музыку и рэп. В кино опера незаменима, стоит признать, что опера в Китае существенно влияет на создание музыки к нему. Включение оперы в фильм используется, чтобы подчеркнуть мышление и восприятие человеческой природы, условий жизни героев и традиционной культуры [2]. Например, оперная музыка встречается в таких фильмах, как «Сестры на сцене», «Прощай, моя наложница» и «Поднимите красный фонарь».

«Поднимите красный фонарь» (реж. Чжан Имоу, комп. Чжао Ципин) представляет собой репрезентативное произведение, где широко используется оперная музыка. В основе сюжета картины трагическая судьба женщины, которая приходит к мужу четвертой женой и не находит общего языка с другими обитательницами дома. Музыка фильма вызывает безграничную симпатию к героине. Этот стиль традиционной китайской оперы имеет сильное художественное влияние. Изысканность и сублимация оперной музыки в философскую мелодию, которая иллюстрирует судьбы героев, оставляет незабываемый музыкальный образ на экране, а также позволяет отразить национальные особенности Китая в музыке кино [7].

Традиционная музыка имеет очень богатое художественное воплощение, признанное во всем мире. Различные музыкальные мысли могут выражать разные эмоции и атмосферу, иногда торжественную и пафосную, иногда меланхоличную, а иногда блестящую. Именно из-за этого в эпоху, когда звуковые фильмы только зарождались, многие музыканты предпочитали применять к фильму традиционную музыку в качестве саундтреков, полностью раскрывая различные функции киномузыки,

такие как выражение эмоций, воспроизведение атмосферы, усиливающие ритм фильма и выделяющие персонажей. Изображение, способствующее развитию сюжета, получило благодаря этому очень хорошую оценку зрителей.

В контексте поиска истоков традиционной культуры современного поколения музыкантов в Китае обращается к изучению традиционной музыки, составлению профессиональных учебных материалов о ней, чем в свою очередь в определенной степени способствуют ее сохранению. В то же время традиционная музыкальная культура Китая, подвергаясь глубокому изучению, нередко дает импульс для «второго дыхания» и может быть использована в создании современной музыки [5]. Например, известное музыкальное произведение «Цветущие красные цветы Шандандана» – типичный пример «индивидуализации» и осовременивания музыкального материала. Во время Культурной революции (1966–1976) «красные» (революционные) песни, имеющие «образовательное значение», вышли на историческую арену. Лю Фэн и другие музыканты в провинции Шэньси обратили внимание, что публика провинции плохо знает музыкальную культуру. Они воспользовались этим, создав мелодию, основные ноты которой были в стиле «Xintianyou» – народной музыки провинции Шэньси и народной песни «Восемнадцать сестер, несущих воду». Эти два мотива и легли в основу композиции «Цветущие красные цветы Шандандана» [3], а последние слова этого произведения соответствуют политическим запросам революционного духа того времени.

Шандандан – цветок из семейства лилиевых, который растет в Шэньси и боится солнца, но, несмотря на это, всегда считался символом храбрости и прекрасного стремления к будущему. В композиции мелодии используются не только материалы традиционной китайской музыки, но и более смелые творческие приемы, позволяющие ярко описать национальный характер населения Шэньси. Произведение «Цветущие красные цветы Шандандана» было адаптировано для фортепианной музыки известным композитором Ван Цзяньчжуном и стало представительным произведением фортепианной музыки, адаптированным к восприятию современного слушателя. Композитор в значительной степени сохранил в этой песне

эстетические характеристики и художественную концепцию традиционной китайской музыки, а также ее модальность и тональность. Чтобы сохранить характеристики традиционной китайской национальной музыки, фортепиано имитирует манеру пения человеческого голоса и подражает национальным музыкальным инструментам. Также в современной версии этого произведения раскрываются музыкальные особенности таких национальных инструментов, как гучжэн, пипа, бамбуковая флейта. Таким образом, в случае с «Цветущими красными цветами Шандандана» вокальная и фортепианная версии в значительной степени унаследовали особенности и выразительные средства традиционной китайской народной музыки и внесли хороший вклад в создание современной китайской музыки.

Опера также является важной частью традиционной китайской музыкальной культуры. В последние годы она вошла в музыкальные произведения многих композиторов, например, в мюзикл «Впечатление от пекинской оперы» корейского композитора Цюань Цзихо или становится основой концертов для пипы. Пипа – инструмент с сильным драматическим характером. Он хорош для исполнения страстной и веселой музыки, а также всегда был одним из инструментов аккомпанемента в пении пекинской оперы, в том числе является доминирующим инструментом в вышеназванном мюзикле. Кроме того, из названия нетрудно понять, что вдохновение автора для этого произведения исходит из национальной культурной quintessence Китая – пекинской оперы.

Таким образом, традиционное искусство живо благодаря постоянному развитию. Мысль только на первый взгляд кажется парадоксальной, но на самом деле наследование и развитие – два направления поддержания культуры на современном этапе. Для современной аудитории возможность слушать звуки из глубины истории – это не только совершенно новый художественный опыт, но и реализация концептуального духовного обогащения. Глубокая связь с традиционным музыкальным искусством вселяет уверенность в стабильности всей системы культуры и создает мотивационный импульс для новых авторов. Авторам при создании произведений современного искусства не следует слепо придерживаться технологических

инноваций, лучше обращать внимание на внедрение в содержание инноваций, которые действительно принесут тепло аудитории и покорят ее сердца. Содействие интеграции традиционного искусства и культурных элементов в произведения современного искусства может не только повысить национальную гордость людей, но и побудить авторов создавать больше произведений, которые будут приняты публикой в Китае и во всем мире.

1. Ван, Юньцзе. Обсудить музыку из фильма / Юньцзе Ван // Киноискусство. – 1983. – № 5. – С. 26–31. – Изд. на кит. яз.

2. Гай, Сяосин. От драмы к фильму: краткое обсуждение взаимосвязи развития киноискусства и драмы / Сяосин Гай // Цилу Ииюань (Журн. Шаньдунского ун-та искусств). – 2005. – № 1. – С. 1–2. – Изд. на кит. яз.

3. Лю, Ян. Современная тенденция наследования и развития традиционной китайской музыки / Ян Лю // Голос Желтой реки. – 2019. – № 20. – С. 24–27. – Изд. на кит. яз.

4. Мо, Цзюньшэн. Взгляд на современную китайскую музыку с точки зрения музыкальных элементов традиционной китайской оперы / Цзюньшэн Мо // Большая сцена. – 2012. – № 7. – С. 43–44. – Изд. на кит. яз.

5. Цзян, Лучао. О современном наследовании и тенденции развития традиционной китайской музыки / Лучао Цзян // Голос Желтой реки. – 2019. – № 5. – С. 16–18. – Изд. на кит. яз.

6. Чжао, Цзипин. Анализ музыки к фильму / Цзипин Чжао // Музыкальный мир. – 1995. – № 6. – С. 36–40. – Изд. на кит. яз.

7. Чжоу, Дань. Взгляды на китайские фильмы и их творческая практика в новую эру / Дань Чжоу // Хунаньский ун-т. – 2008. – С. 176. – Изд. на кит. яз.