ГУНФУ-БОЕВИК В КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ ДЖОНА ВУ

Боевое искусство ушу (武术, где 武/wu — военный, боевой и 术/shu — искусство) является одним из наиболее распространенных памятников традиционной культуры Китая, нашедших свое отражение в разных видах искусства, в том числе и в кинематографе. Неограниченные возможности использования ушу в кинематографе способствовали формированию специфического направления в китайской киноиндустрии — кино боевых искусств, одним из ведущих жанров которого является гунфу-боевик.

Родившись и сформировавшись в кинематографе Гонконга, гунфу-боевик очень скоро превратился в культовый феномен и получил широкое распространение не только в Азии, но и в мире. Этому в большей мере способствовала кинематографическая особенность данного киножанра, а именно широкое применение в сюжетной канве фильма реалистичных боев с использованием различных стилей ушу (как рукопашных, так и с традиционным оружием) в качестве основного действия и конфликтного элемента картины. Учитывая, что на территории Гонконга подавляющее большинство населения говорит на кантонском диалекте, вместо термина «ушу» широкое хождение в мегаполисе имеет термин «гунфу» (功夫/gongfu – букв. работа над собой, тренировка). «Гунфу», употреблявшийся с глубокой древности в значении «постоянное совершенствование в каком-либо виде деятельности» [1, с. 354], в настоящее время используется в качестве термина, синонимичного «ушу», и находит свое отражение в названии киножанра, где боевое искусство представлено в качестве главного экшнэлемента фильма.

Расцвет жанра и формирование гунфу-бума в Гонконге пришлись на 1970 гг., что было связано с творчеством Брюса Ли (Ли Чжэньфаня/李振藩) — выдающегося мастера боевых искусств, заложившего основы реалистического отражения

ушу на киноэкране. Благодаря ему на авансцену кино боевых искусств Китая впервые вышел современный герой, отличающийся физическим совершенством и непобедимостью, блистательно демонстрирующий в фильмах ураганный экшн Джит Кун-До — знаменитого стиля, разработанного Брюсом Ли. Чтобы усилить эффект достоверности во время съемки боя кинооператоры использовали long take — единый длинный план, позволяющий зрителю убедиться в реальности зафиксированной схватки.

Новый этап для гонконгского кинематографа и, в частности, для дальнейшего развития гунфу-боевика начался с приходом в кино целого ряда молодых кинематографистов, среди которых Джеки Чан (成龙), Саммо Хун (/洪金宝), Ринго Лам (林岭东) и Джон Ву (吴宇森).

Выдающаяся роль и влияние Джона Ву на развитие гунфубоевика связаны с формированием новой разновидности жанра, получившей название «гангстерский боевик». Выходец из бедной семьи китайских эмигрантов, Джон Ву вырос в изгнании, с детства столкнувшись с проявлениями жестокости и насилия по отношению к себе и окружающим. Этому в большой мере способствовала криминальная обстановка Гонконга, где наряду со знаменитыми триадами открыто действовали различные бандитские группировки и мафиозные кланы, ведущие бесконечную борьбу за власть.

Переосмысленный опыт личных переживаний нашел отражение в творчестве режиссера. Он стал одним из наиболее значимых новаторов жанра боевика, снимая фильмы, метафорические и прямые, бескомпромиссно жесткие и эстетские одновременно, полные насилия, крови и смерти. Именно таким видел Гонконг Джон Ву.

Первым фильмом, снятым режиссером в жанре гангстерского боевика, стала дилогия «Светлое будущее», или «Право на жизнь», побившая рекорды популярности. В центре дилогии – история двух братьев, стоящих по разные стороны баррикад (один – полицейский, другой – преступник).

В этом фильме впервые обозначился ряд инноваций, ставших впоследствии отличительными чертами индивидуального стиля режиссера. Среди них: 1) опора на конфликтную драма-

тургию в композиционно-драматургической форме фильма; 2) противопоставление тем дружбы, преданности и предательства; 3) синтез канонов экшн-фильма и психологической драмы; 4) использование шоустопперов (showstopper) – ключевых сцен или эффектных кадров, временно останавливающих действие фильма и вызывающих восторг зрителей; 5) использование приемов «slow motion» – рапидной сьемки, применяемой для получения эффекта замедленного движения в момент наиболее острой точки конфликта; 6) изобилие виртуозно поставленных перестрелок и сцен жестокости и насилия (с горой трупов); 7) замена традиционного оружия ушу на пистолеты (Beretta 92F) и взрывчатку; 8) использование диспозиции «спина к спине» во время сражений героев с противником; 9) использование в кульминационной сцене картины приема «лицом к лицу» и диспозиции «мексиканская ничья» (одновременно, стоя вплотную, противники наставляют друг на друга пистолеты); 10) широкое применение дробного монтажа, позволяющего по-новому подойти к изображению экшн-сцен, делающего их более напряженными, динамичными и захватывающими; 11) контрастное сопоставление жестоких боевых сцен и сентиментальных эпизодов; 12) присутствие в фильме настоящих супергероев, готовых встретиться лицом к лицу с большим числом противника и победить (пусть даже ценой собственной жизни).

Ошеломительный успех дилогии «Светлое будущее» дал возможность режиссеру определить свое направление в кинематографе и начать движение в сторону выработки собственного стиля. Следующие картины «Наемный убийца», «Пуля в голову», «Рожденный вором» и «Круто сваренные» утвердили авторский стиль Джона Ву, оказав решающее влияние на дальнейшее развитие новой разновидности жанра. Рик Бейкер, редактор видеожурнала «Eastern Heroes», определил жанровостилевую специфику боевиков Джона Ву как «героическое кровопролитие», где драматичная история персонажей тонет в кровавой эстетике жестокости и насилия [2].

С точки зрения собственно боевого искусства специфической чертой данного кинематографического стиля стал синтез приемов рукопашного ушу с применением огнестрельного ору-

жия, определяющий эстетику экшн-сцен гангстерского боевика. В дальнейшем этот гибридный вид боя получил название ган-фу (от англ. gun — пистолет; от кит. 夫/fu — сила), также известный как gun kata, gymnastic gunplay (гимнастическая стрельба) и bullet ballet (балет пуль). Это было инновацией, т. к. ранее совместно с приемами ушу огнестрельное оружие в боевиках не задействовалось в силу того, что выглядело невыигрышно на фоне эффектных рукопашных боев [3]. Однако, благодаря тщательно разработанной Джоном Ву визуальной зрелищности, являющейся итогом впечатляющей хореографии и каскадерской работы, сцены перестрелок превратились в идеально выстроенный, с точностью до кадра, кинематографический номер, где у каждого выстрела есть свое время, а у каждой пули – своя жертва. Большую роль в этом сыграли знаменитые постановщики боев Люй Чжихао, Го Чжуй, Чэн Сяодун и др.

Используя все доступные визуальные приемы того времени (трекинговые снимки, врезки, дробный киномонтаж, рапидную съемку, покадровый автофокус, следящий режим фокусировки и др.), Джон Ву создал индивидуальный стиль, прославивший его на весь мир и разобранный на цитаты.

Одним из итогов творческого успеха Джона Ву явилось приглашение в Голливуд. Его первой работой, снятой в Голливуде, стал фильм «Трудная мишень» с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Впоследствии гибридный вид боя, придуманный Джоном Ву, широко использовался им в таких фильмах, как «Сломанная стрела», «Без лица», «Блэкджек», «Миссия невыполнима 2», «Час расплаты». В них феерическое действие с драматичной и захватывающей фабулой сочетается с балетной отточенностью постановок боев, элементы китайского ушу искусно взаимодействуют с элементами американского вестерна, а знаменитые патовые «мексиканские дуэли» — с феерическими перестрелками.

В настоящий момент Джон Ву является классиком экшн-кинематографа и одним из самых влиятельных режиссеров, чьи фильмы продиктовали миру новые правила съемки боевых сцен.

- 2. Bitel, A. Heroic Bloodshed: how Hong Kong's style was swiped by Hollywood [Электронный ресурс] / A. Bitel. Режим доступа: https://www.bfi.org.uk/features/heroic-bloodshed-hong-kong-hollywood-cycle-influence/. Дата доступа: 06.03.2022.
- 3. Хромов, А. Кулаки ярости: самые крутые сцены в фильмах о восточных единоборствах [Электронный ресурс] / А. Хромов // DTF: журнал. 01.12.2019. Режим доступа: https://dtf.ru/cinema/84679-kulaki-yarosti-samye-krutye-sceny-v-filmah-o-vostochnyh-edinoborstvah/. Дата доступа: 09.02.2022.

С. Г. Горин, соискатель. Научный руководитель – Т. Н. Бабич, кандидат искусствоведения, доцент

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСКУССТВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ КОРОЛЕВСКОГО ЭДИНБУРГСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ВОЕННЫХ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ

Активное взаимодействие искусств в пространстве современных фестивалей духовых оркестров стало главной особенностью их проведения в начале XXI в. Все возрастающее значение фестивалей в культурной жизни планеты, увеличение количества и улучшение качества фестивальных мероприятий как в реальном, так и в виртуальном воплощении, активизировали в искусствознании анализ процессов, происходящих в художественном пространстве фестивалей искусств, а также рассмотрение тенденций развития фестивального движения. Белорусский исследователь О. Жукова полагает, что «фестиваль как действенная форма презентации воспринял одну из ведущих мировых тенденций в развитии искусства как единой системы - стремление к взаимодействию, при этом сохраняя самостоятельность всех видов искусств. Это отобразилось на содержании, структуре, наполненности фестивальных проектов» [1, с. 14].

^{1.} Чжао, На. Китайские боевые искусства как инструмент «мягкой силы» Китая / На Чжао // Социально-гуманитарные знания. — 2019. — № 5. — С. 353—355.