

Люй Янань,

*соискатель ученой степени кандидата наук
учреждения образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств», г. Минск, Беларусь*

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ КИТАЙСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Аннотация. Анализируются кинематографические произведения, музыкальная составляющая которых базируется на традиционной музыке Китая. Примеры, представленные автором, дают объективное представление о том, что традиционные музыкальные инструменты имеют многообещающее будущее в современных произведениях искусства.

Ключевые слова: традиционная музыка, китайская музыка, китайский кинематограф, американский кинематограф, эрху, перкуссия, пипа.

Lyu Yanan,

*Applicant for the Degree of Candidate of Sciences of the Educational
Institution "Belarusian State University of Culture and Arts", Minsk, Belarus*

FEATURES OF THE INTEGRATION OF TRADITIONAL CHINESE MUSICAL INSTRUMENTS INTO WORKS OF CINEMATIC ART

Abstract. The article analyzes cinematic works whose musical component is based on traditional Chinese music. The examples presented by the author give an objective idea that traditional musical instruments have a promising future in modern works of art.

Key words: traditional music, chinese music, chinese cinema, american cinema, erhu, percussion, pipa.

Богатое культурное наследие Китая представлено не только духовными составляющими (знаниями, ценностями, социальными практиками, традициями, обычаями или произведениями искусства), но и материальными артефактами, среди них широкое разнообразие традиционных музыкальных инструментов, которые уникальны и являются сокровищами китайской культуры. Их история начинается еще со времен первобытного общества, музыкальные инструменты упоминаются в древних

мифах и легендах Китая, во время поклонения Будде. После вхождения в классовое общество традиционные музыкальные инструменты широко использовались в религиозной практике и церемониальной обстановке, их звуками наслаждались лишь правители и их приближенные, и только много позже они становятся достоянием всего народа вне зависимости от сословия и ранга.

Музыка в Китае за время становления и развития приобрела самобытность, а музыкальные инструменты не стали ушедшей историей, а продолжили активно использоваться современными композиторами, внося разнообразие в современную популярную музыку, которая активно задействована в кинематографе. Телепродюсеры, режиссеры и звукорежиссеры киноиндустрии часто обращаются к традиционному искусству. В кинопродукции мелодии могут представлять или олицетворять вещи, эмоции, персонажей, а также разнообразные эффекты на экране. В Китае большое количество традиционных музыкальных инструментов широко используется в саундтреках к фильмам и телепередачам [1].

Эрху – один из китайских струнных инструментов. Его высокий, мягкий звук, близкий к человеческому голосу, делает мелодию чрезвычайно выразительной и эмоциональной, и, с одной стороны, он хорошо подходит для кино и телевидения, а с другой стороны, может более точно интерпретировать произведение, тем самым подчеркивая тему фильма и телепередачи, поэтому его любят композиторы в стране и за рубежом [2, с. 109].

В 2008 г. в Голливуде вышел фильм «Кунг-фу Панда», сочетающий анимацию и мультипликацию, в основе которого лежат китайские боевые искусства. Саундтрек к фильму написали американские композиторы Ханс Циммер и Джон Пауэлл, соединив традиционную китайскую народную оперу и драму с западными музыкальными элементами. В этой работе есть трогательная сцена: в темную и мрачную ночь, когда с вершины горы падают цветы персика, мудрая черепаха прощается со своей жизнью. Сочетание момента прощания черепахи и пронзительного саундтрека эрху не только заставляет зрителей сопереживать, но и подчеркивает тему благодарности и вдох-

новения в фильме. Заунывная мелодия эрху отправляет зрителей в путешествие по жизни черепахи, как бы сопровождая ее в последние минуты бытия на Земле. Музыка постепенно становится все более напряженной, сигнализируя о приближении последних минут жизни, а затем постепенно ослабевает, возвращаясь к спокойному звучанию. Идеальное сочетание музыки и изображения вызывает у зрителя слезы и чувство ностальгии.

Перкуссия как важная форма, создающая и подчеркивающая ритм, уже давно стала неотъемлемой частью киномузыки. Она подняла искусство кино на новую вершину, выполняя важную роль в углублении темы фильма, передаче атмосферы художественного кино и выражении эмоций персонажей. С древних времен в древнекитайских военных действиях удар в барабан был сигналом к началу сражения, поэтому ударные инструменты широко используются в фильмах, изображающих войну, а также играют важную роль в создании настроения, предвосхищении сюжета, углублении темы и передаче атмосферы художественного кино [Там же].

В 2002 г. вышел фильм «Герой» Чжана Имоу, в котором барабаны используются на протяжении всей киноленты. В саундтреке звук барабанов отражает мелодический характер силы, слабости или скорости и придает сюжету многослойность. Захватывающий ритм помогает зрителям полностью погрузиться в происходящее на экране. Громкие удары постоянно сотрясают сознание, заставляя зрителей беспокоиться о ситуациях, которые могут возникнуть перед ними в любой момент, и вынуждают переживать за судьбу героев произведения. Звук ударных инструментов соответствует напряженному развитию сюжета с его взлетами и падениями, благодаря чему зрители чувствуют в определенные моменты беспокойство, тревогу или предугадывают развитие событий.

История такого музыкального инструмента, как пипа, насчитывает более двух тысяч лет. Впервые она появилась в Китае во времена династии Цинь. Название «пипа», или «пажа», произошло от техники игры правой рукой. В последние годы этот инструмент часто используется в партитурах китайских фильмов. Пипа – очень выразительный инструмент, его возможно

применять для сопровождения сцен, где показываются боевые искусства, в качестве героической музыки, для нежной и легкой мелодии. Именно поэтому пипа используется в партитурах фильмов, чтобы лучше показать мысли и эмоции, выраженные в художественном кино [2, с. 110]. Например, фильм Чжана Имоу «Засада со всех сторон» не только заимствует название знаменитой пьесы для пипы, но также использует большое количество произведений для этого инструмента в качестве саундтреков, демонстрируя уникальное очарование китайской классической музыкальной культуры. В данном фильме музыкальные продюсеры объединили современную и популярную традиционную музыку, чтобы придать произведению художественный оттенок. В киноленте пьеса пипы впервые появляется в начальной сцене, где теплый и лирический звук музыкального произведения передает зарождение любовных отношений между мужчиной и женщиной, закладывая основу для развития сюжета.

В фильме Стивена Чоу «Кунг-фу» также звучит пьеса для пипы «Засада со всех сторон». В первой половине художественного произведения музыкальная партитура пьесы соответствует напряженной ситуации между двумя сторонами, когда персонаж Чоу Синг Чи, мелкий гангстер Габан Топорной банды, появляется в трущобах. Но позже в сюжете Чоу изображает панка, который не преуспевает в своем первом вымогательстве и часто терпит неудачу. Включенная в эту сцену мелодия позволяет достичь драматического эффекта.

Пьеса «Слова пипы», сочиненная Линь Хаем, неоднократно звучала в различных кино- и телепостановках. В фильме «Письмо незнакомой женщины» повторяющееся исполнение мелодии связано с сюжетом и отражает тонкие внутренние эмоции главной героини. Повторение мелодии пипы дополняется элементами фортепиано и бамбуковой флейты, а также пением Гун Линна. Бесконечно задумчивая мелодия стремится к исповеди и достигает кульминации в финале фильма. Использование пипы не только прокладывает путь для развития и усиления сюжета, но и лучше демонстрирует художественное очарование фильма.

Традиционные музыкальные инструменты имеют многообещающее будущее в современных произведениях искусства и являются движущей силой их развития. Поэтому важно глубоко понять особенности и направление развития традиционных музыкальных инструментов, осознать важность слияния современных произведений искусства с традиционными народными инструментами, отразить особенности форм народной музыки и выразить традиционную культуру с помощью новых тембров и новых методов игры на традиционных народных инструментах, чтобы они могли обогатить очарование современных произведений искусства.

---

1. *Ма Юцин*. Взаимосвязь между музыкой и фильмом / Ма Юцин, Чжао Цзе // Музыка кино. – 2008. – № 7 – С. 55.

2. *Ши Сяохуа*. Незаменимый элемент в кино / Ши Сяохуа // Музыка к фильмам. – 2008. – № 21 – С. 109–110.

УДК 391:004.353.256

Мао Юньпэн,

*соискатель ученой степени кандидата наук учреждения образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»,
г. Минск, Беларусь*

ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В МИРЕ МОДЫ

Аннотация. В статье рассматривается инновационная голографическая технология, используемая современными модельерами и дизайнерами. Отмечается, что голограмма является новым медиумом модельного искусства, возникшего на стыке реального и сюрреалистического. Инновационный инструмент визуальной технологии широко используется в настоящее время на модных подиумах. Опираясь на голографические инсталляции, модельеры имеют возможность отображать и воспроизводить движение, создавать фигуры, формы и анимации.

Ключевые слова: голография, голограммы, мода, модели, подиум, репликация, шоу.