

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ МУЗЫКИ АНИМАЦИОННОГО КИНО (на примере фильма «Лотосовый фонарь»)

*Ван Юньцин, соискатель ученой степени Белорусского
государственного университета культуры и искусств*

«Лотосовый фонарь» (1999 г., режиссер Чанг Гуанси) – полнометражный анимационный фильм, создание которого потребовало четырех лет работы Шанхайской киностудии. Музыка для фильма написана известным композитором Джин Фуцзай, который не просто опирался на сложившуюся в Китае анимационную традицию, но интегрировал ее в обширный пласт национальной и мировой музыкальной культуры, применил новаторские творческие подходы.

Основанный на китайском мифе фильм рассказывает историю Чэнь Сяна. Герой прошел много испытаний, овладел искусством кунг-фу и, наконец, победил злого бога Ир Ланг Шэна, спас свою мать при помощи волшебного Лотосового фонаря.

Саундтрек картины включает в себя двенадцать музыкальных произведений, для исполнения некоторых из них были приглашены известные китайские певцы: главная тема «Думать о тебе 365 дней» звучит в исполнении певицы Ли Вэнь, финальную песню «Любовь и слово» исполняет певец Чжан Синьчжэ, «Небо и земля в моем сердце» – Лю Хуань. Кроме того в ленте есть девять музыкальных сцен и фоновая музыка: «Прелюдия», «Любовь к маме и ребенку», «Храмовый сиротский приют», «Профессор земли», «Сцена на рынке», «Приглашать в наставники себе», «Танцы на праздник Луны» и «Помоги матери».

Музыка «Лотосового фонаря» – это своеобразная нить, проходящая через весь фильм. На протяжении картины трижды звучит лейтмотив «Лотосовый фонарь», и каждый раз он связан с поворотными эпизодами сюжета. В первый раз композиция звучит в начале фильма. Низкий печальный баритон рассказывает зрителям трогательную историю

о том, как богиня Сань Шэнму и простой смертный Лю Яньчань полюбили друг друга. Проигнорировав протесты своего брата Ир Ланг Шэня, Сань Шэнму отправилась на поиски счастья. Давая отпор Ир Ланг Шэню, богиня решительно зажигает фонарь, соответствующая тема звучит в исполнении женского хора, предвещая таинственные и грустные повороты сюжета. Зритель вновь слышит ее, когда Сань Шэнму возвращается на небеса и зажигает фонарь, чтобы защитить своего сына. Низкий тон композиции предвещает приближающуюся беду, скорую разлуку матери и ребенка. В третий раз тема звучит, когда Чэнь Сян зажигает фонарь, побеждает Ир Ланг Шэна и спасает свою мать. Оркестр исполняет динамичный номер, сопровождающий великолепную боевую сцену, фильм достигает кульминации.

В мультфильме музыка и визуальный ряд развиваются параллельно, дополняя друг друга. Как отмечает Чжан Цзяньсян, «музыка расширяет пространство экрана, дополняет визуальные образы, увеличивает ощущение объемности изображения» [1, с. 16].

Все музыкальные произведения «Лotosового фонаря» исполняют общую функцию – создают эмоциональную атмосферу, пробуждают в зрителе соответствующие чувства. В первой сцене фильма звучит фоновая музыка, задающая тон всей истории. Еще одна сцена с фоновой музыкой разворачивается на рынке. Для нее Джин Фуцзай выбрал веселое и умиротворенное настроение; создавая образ китайского традиционного рынка, композитор задействовал бамбуковую флейту, цимбалы, гонги, деревянные трещотки и другие китайские традиционные инструменты. Эпизоды фильма объединяются между собой при помощи музыки, исполняемой гонгом, цимбалами и другими щипковыми инструментами.

Музыка передает характеры персонажей, делает их яркими, объемными. Она дополняет происходящее на экране, выражает эмоции, создает в совокупности с визуальным рядом целостный художественный образ. В «Лotosовом

фонаре» более десяти персонажей, наиболее характерным из которых является Лорд. Низкий рост и длинные усы делают его похожим на традиционный образ китайского мудреца, наделенного чувством юмора. Тема, сопровождающая Лорда, помогает тонко интерпретировать этот образ, она игрива и добавляет юмор, в ней используется традиционная китайская пентатоника. Эта музыка исполняется на национальных духовых инструментах, богатый тон которых подчеркивает возраст и жизненный опыт персонажа, чье визуальное воплощение в совокупности с музыкой делает образ очень реалистичным.

Музыка «Лotosового фонаря» отражает и специфику культуры разных регионов Китая. «Танцы на праздник Луны» (композиторы Джин Фуцзай и Дун Вэйцзе, вокал Цзунюн Чжома) – единственный вокально-танцевальный номер картины. Его стиль совершенно иной, основой номера стала традиционная для западных провинций Китая, где проживают национальные меньшинства, мелодия с сильной опорой на ритм. Музыка и танец создают идеальное сочетание, торжественный вокал и смелое хоровое исполнение дополняют друг друга, создают загадочную атмосферу.

В 1935 г. братья Вань приступили к работе над первым китайским звуковым мультфильмом «Танец верблюда». С тех пор основой китайской музыки для анимационного кино была национальная традиция, музыка «Китайской школы» 1950–1980-х гг. В 1970–1980-х гг. она стала широко известна как музыка «детского стиля» и приобрела ряд характерных черт, в числе которых Чжан Цзяньсян называет опору на национальную стилистическую традицию, использование народных инструментов, ориентацию на детскую аудиторию [1, с. 106].

Впервые в истории китайской анимации музыка «Лotosового фонаря» объединила подходы к созданию музыки для игрового кино и телевидения. Джин Фуцзай создал более сложную композицию в сравнении с той музыкой, которая раньше звучала в китайской мультипликации. Было

написано несколько тематических песен, фоновых номеров и музыкальных сцен. Были изменены и сами правила существования музыки в картине: она не всегда иллюстрирует изображение и появляется тогда, когда нужно усилить эмоции. По мере развития анимационных технологий, роста интереса к мультипликации у разных возрастных групп, ориентация композитора исключительно на детскую аудиторию стала неуместна. Слишком простая музыка в анимационном кино – элемент, из-за которого любой фильм способен потерять взрослого зрителя.

Творческая команда «Лотосового фонаря» отказалась от «детского стиля» и создала три музыкальные темы, которые придутся по вкусу широкой аудитории и будут способны доносить разные послания представителям разных возрастных групп. Одна из них, «Небо и земля в моем сердце», рассказывает аудитории о том, что Чэнь Сян твердо верит, что он в конце концов спасет свою мать, с нетерпением ждет будущего воссоединения с ней, бросая вызов трудностям, становясь раньше времени взрослым, преодолевая невзгоды.

На раннем этапе развития китайской анимации опора на национальные традиции определила ее характерные особенности, которые в 1960-е гг. позволили говорить о китайской школе мультипликации, для становления которой большую роль сыграла и музыка. Национальные элементы широко используются в музыке анимационного кино: национальные инструменты звучат в картине «Цветок орхидей» (1989 г., режиссер Ли Гэн, композитор Шэнь Бэй), музыка с использованием элементов китайской традиционной оперы – в «Сунь Укун: Переполох в Небесных чертогах» (1964 г., режиссер Вань Лаймин и Тан Чэн, композитор Ву Инцзюй) и «Гордый генерал» (1956 г., режиссер Тэ Вэй и Ли Кэжо, композитор Чэнь Гэсинь). Музыка национальных меньшинств появляется в «Истории Аванти» (1980 г., режиссер Цюй Цзяньфан, композитор Цзинь Фуцзай и Чжоу Цзи). Эксперименты с богатой этнической музыкальной традицией заложили прочную основу для

формирования национального стиля анимационных фильмов [1, с. 83].

Современная поп-музыка доступна, мелодически проста, эмоциональна, она находит живой отклик аудитории, соответствует ее вкусам и ожиданиям. Для того чтобы мультфильм был лучше воспринят зрителями, элементы поп-музыки были интегрированы в композицию «Лotosового фонаря». Например, в песне «Думать о тебе 365 дней» звучит мелодия в стиле R&B, танцевальный ритм и современные музыкальные инструменты.

Инновации, которые применил Джин Фуцзай в «Лotosовом фонаре», расширили привычное понимание музыки в китайской анимации. Опыт зарубежной музыки, национальные традиции и современная поп-культура, обращение в равной степени и к ребенку, и ко взрослому, стали основой нового подхода к созданию музыки для анимационного кино.

1. 张建翔、孙林、肖珣. 影视动画音乐概论[M].北京:海洋出版社, 2010年 共 – 170 页。= Чжан Цзяньсян, Сунь Линь, Сюэ Сюнь. Введение в музыку для анимационного кино и телевидения / Цзяньсян, Чжан. – Пекин: Океан, 2010 г. – 170 с.

2. 蔡海波. 儿童音乐电视创作的理论与实践[M].保定:河北大学出版社, 2015年 共329页。= Цай Хайбо. Теория и практика детского музыкального телевидения / Хайбо, Цай. – Баодин: Университет Хэбэй, 2015г. – 329 с.

3. 颜慧、索亚斌. 中国动画电影史[M].北京:中国电影出版社, 2005 年 共253页。= Янь Хуй, Соу Ябин. История китайского анимационного фильма / Хуй Янь. – Пекин: Китайский фильм, 2005г. – 253 с.