

Воплощение темы традиционного народно-инструментального искусства в документальном кинематографе Китая

Чжу Шуай

Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», Минск

В статье рассматривается художественное воплощение документальной фильмографии на тему китайских традиционных музыкальных инструментов и народно-оркестрового исполнительства. К этим инструментам современные исследователи относят эрху, гуцин, флейту ди, пипу, гучжэн и некоторые другие. Они имеют многовековую историю и демонстрируют свои уникальные восточноазиатские национальные особенности в огромном разнообразии мирового музыкального инструментария. Документальный фильм на заявленную тематику строится на объективных фактах в форме аудиовизуального произведения, фиксируя конструктивные и звукотембровые особенности традиционных музыкальных инструментов с целью сохранения и передачи соответствующей информации следующим поколениям.

Путем нарративного анализа документального кинематографа, раскрывающего тематические особенности повествования, модели и выбора перспективы его развития, средств аудиовизуальной презентации, включающей визуальные и акустические средства воплощения, и творческого процесса создания документальных фильмов на тему китайских традиционных музыкальных инструментов и народно-оркестрового исполнительства в сочетании с особыми приемами использования съемочной камеры проводится сравнительное изучение различных документальных кинолент заявленного направления. Такое комплексное исследование обобщает содержание научных работ в области художественного воплощения в документальной фильмографии темы национального народно-инструментального исполнительства и, в свою очередь, может служить справочником документального художественного творчества о китайском традиционном музыкальном инструментарии.

Документальные фильмы на тему китайских традиционных музыкальных инструментов и народно-оркестрового исполнительства обеспечивают достоверность и объективность предметного содержания, грамотно выстроены с точки зрения методов художественного воплощения и других аспектов. Использование средств экранной выразительности для демонстрации культурного очарования традиционных музыкальных инструментов помогает зрительской аудитории познакомиться с удивительными особенностями китайской культуры, ее древними корнями.

Ключевые слова: традиционный музыкальный инструмент, документальный фильм на тему китайских традиционных музыкальных инструментов и народно-оркестрового исполнительства, художественное воплощение, анализ произведения, документальное творчество, документалистика.

(Искусство и культура. – 2022. – № 3(47). – С. 12–18)

Artistic Expression of the Traditional Folk Instrumental Art in Chinese Documentary Filmography

Zhu Shuai

Education Establishment “Belarusian State University of Culture and Arts”, Minsk

The article examines the artistic expression of a documentary filmography on the topic of Chinese traditional musical instruments and folk orchestral performance. According to modern researchers these instruments include erhu, guqin, di flute, pipa, guzheng, as well as some others. They have a centuries-old history and, regardless of their artistic expression, demonstrate their unique East Asian national characteristics in a huge variety of world musical instruments. The documentary on the stated topic is based on objective facts in the form of audiovisual expression, fixing the constructive and sound-timbre features of traditional musical instruments in order to preserve and transmit relevant information to the next generations.

By getting acquainted with the narrative analysis of documentary cinema, which reveals the thematic features of the narrative, the model and the choice of its perspective, an audiovisual language presentation, including visual and acoustic means of linguistic expression, and the art process of creating documentaries on the topic of Chinese traditional musical instruments and folk orchestral performance in combination with special techniques of using a camera, a comparative study of various documentaries of the declared direction is carried out. Such a comprehensive study summarizes the content of scientific works in the field of artistic expression of documentary filmography on the topic of national folk instrumental performance and, in turn, can serve as a reference for documentary artistic creativity about Chinese musical instruments.

Адрес для корреспонденции: e-mail: imzhushuai@163.com – Чжу Шуай

Documentaries on the topic of Chinese traditional musical instruments and folk orchestral performance should not only ensure the authenticity and objectivity of the subject content, but also be competently constructed in terms of methods of artistic expression and other aspects. The use of artistic expression to demonstrate the cultural charm of traditional musical instruments helps the audience to get acquainted and experience the amazing features of Chinese culture, its ancient roots.

Key words: traditional musical instrument, documentary on the topic of Chinese traditional musical instruments and folk orchestral performance, artistic expression, analysis of the work, documentary creativity, documentary filmography.

(Art and Cultur. – 2022. – № 3(47). – P. 12–18)

Экранизация народно-инструментальной практики Китая зачастую представлена трансляциями концертов, фильмами-концертами, национальным документальным кинематографом, определенным специфическим художественным выражением. В 2013 году китайским правительством было выпущено постановление о государственном управлении телевидения, которое обязывало любой национальный телеканал помимо развлекательного контента создавать авторские программы, фильмы или другие формы телевизионного вещания в области народно-инструментального искусства. Это требование серьезно повлияло на развитие современного национального телевидения, которое стало обновляться и обогащаться такими документальными программами и фильмами, где использовались различные художественные приемы в экранизации соответствующего материала.

Китайские традиционные инструменты являются фундаментальной основой народно-оркестрового исполнительства. Национальные оркестровые коллективы зачастую не стремятся к исполнению высокохудожественных музыкальных образцов академического симфонизма или музыки, не свойственной колориту народного инструмента. Безусловно, репертуарный план включает в себя и такую категорию музыкально-инструментального искусства, однако всё же основной вектор развития оркестрового исполнительства в Китае наблюдается в сохранении и популяризации национального музицирования. Более того, мы отмечаем наличие определенной тенденции к воссозданию по фрескам древних национальных инструментов, что впоследствии находит свое отражение в исполнении музыкальных опусов на подобном инструментарии.

Состав китайского народного оркестра об разует множество национальных инструментов, а так как каждый инструмент из состава оркестра имеет свою давнюю историю существования на протяжении многих столетий, то у создателей и авторов документалистики появляются веские основания к экранизации народно-оркестрового исполнительства через раскрытие и определение уникальных

особенностей каждого инструмента в отдельности.

Цель статьи – выявить особенности воплощения темы традиционного народно-инструментального искусства в документальном кинематографе Китая посредством сравнительного анализа фильмов. Актуальность обозначенного исследовательского направления заключается в осознании ценности и инновационности этого направления кинодокументалистики.

Документальные фильмы о китайских традиционных музыкальных инструментах и народно-оркестровом исполнительстве: нарративный анализ. *Тематические особенности повествования.* Для того чтобы проанализировать тематические особенности повествования в документальном фильме, необходимо определить сущность понятия «повествование». Оно означает выдерживание последовательного изложения темы в повествовательном ключе [1]. Основным элементом документальной фильмографии на тему китайских народных музыкальных инструментов и народно-оркестрового исполнительства, играющим чрезвычайно важную роль в осуществлении повествовательной функции, является процесс производства и создания музыкального инструментария – его история, различные сведения, хроника сольного музицирования и народно-оркестрового исполнительства.

В документальном фильме «Звуки, доставляющие удовольствие человеку, – флейта ди» демонстрируется исполнение и процесс записи флейтистом Таном Цзюньцяо оригинального саундтрека к фильму «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», исполненного на флейте ди и флейте бау. Этот саундтрек получил множество международных музыкальных наград и титулов в номинации «Лучшая музыка (саундтрек) к документальному кинофильму», а сам исполнитель Тан Цзюньцяо снискал большую популярность, проведя огромное количество концертов на лучших мировых площадках, а также продемонстрировал мировому сообществу традиционные национальные музыкальные инструменты, представляющие выдающуюся культуру Китая,

позволив им выйти за пределы страны на широкую аудиторию.

Сегодняшний уровень социокультурного разнообразия определяет важность документального кинематографа на тему традиционных музыкальных инструментов и народно-оркестрового исполнительства как средства распространения, пропаганды и популяризации китайской культуры. Процесс экранизации народно-инструментального исполнительского искусства, как правило, зависит от тематической основы традиционных китайских музыкальных инструментов. Здесь мы отмечаем такие киноленты, имеющие непосредственное значение в исследовании заявленной проблематики, как авторский документальный фильм «Добродетели циня», полнометражный документальный сериал, посвященный процессу производства традиционных инструментов, «Звуки, доставляющие удовольствие человеку», полнометражный документальный сериал «Сохраняя мастерство» и многие другие, берущие за основу разработку тематики национальных музыкальных инструментов и народно-оркестрового исполнительства, что является необыкновенно важной особенностью и отличием процесса создания указанного документального кино.

Выбор повествовательной перспективы. Американский ученый Р. Абрамс использует принципы повествовательной перспективы с целью обеспечения аудиторией возможности ясного понимания героев, обстоятельств и событий, составляющих целостную картину произведения [2]. В документальных фильмах выбор повествовательной перспективы имеет необычайную важность: различные ее варианты определяются уникальным эффектом, а также могут разнообразить повествовательное содержание. К тому же различные повествовательные перспективы характеризуются широким функциональным спектром.

Документальная кинолента «Звуки, доставляющие удовольствие человеку, – гучжэн» представляет собой фильм от первого лица, что делает его более реалистичным для зрительской аудитории. Это повествование 83-летнего создателя гучжэна Сюй Чжэньгао о его пути от начала деятельности в индустрии производства музыкальных инструментов до инновационного создания гучжэна и передачи этих навыков следующим поколениям. Авторская работа над документальным фильмом о традиционных музыкальных инструментах и народно-оркестровом исполнительстве «Добродетели циня» выражается в съёмочном сотворчестве отца и сына Сюн Шандэ

и Чжан Тао также в форме повествования от первого лица.

Отметим, что наряду с возможностью съёмки документального кино от первого лица зачастую создатели подобного рода фильмов прибегают к использованию техники повествования от третьего лица. Такая повествовательная перспектива имеет свои уникальные особенности, которые могут компенсировать недостатки съёмки документального фильма от первого лица. Разница здесь заключается в более всестороннем описании героев и событий киноленты с различных ракурсов и точек зрения. Этот вариант имеет большие преимущества в повествовании, позволяя его гибко преобразовывать и изменять, и чрезвычайно подходит для сюжетов с немалым повествовательным пространством, количеством героев, а также развернутыми психологическими отношениями внутри киноленты. Кроме того, повествование от третьего лица способно удовлетворить сегодняшнюю потребность аудитории в потреблении большого количества информации о ранее неизвестных фактах.

В документальном фильме «Звуки, доставляющие удовольствие человеку, – эрху», рассказывающем о Мин Хуэйфэнь, «королеве эрху», тоже применяется метод повествования от третьего лица. С целью более глубокого и детального воплощения исторической правды образа Мин Хуэйфэнь при съёмке этой киноленты были использованы конкретные места и локации, всесторонне демонстрирующие жизнь «королевы эрху». Подобный подход к созданию данной картины был обусловлен желанием создателей фильма отразить сложности сохранения и передачи из поколения в поколение традиционных китайских музыкальных инструментов, а также продемонстрировать творчество и жизнь Мин Хуэйфэнь.

Модель повествования. Различные модели повествования, сформировавшиеся в практике документального творчества, обладают специфическими чертами и могут быть непосредственно применены в процессе создания документального фильма. Модель повествования, использованная в полнометражном документальном сериале «Сохраняя мастерство», одинакова во всех эпизодах. В фильме «Сохраняя мастерство – мастер игры на гуцине Ван Пэн» десятиминутное содержание делится на три части: история создания традиционного музыкального инструмента гуциня, настойчивость и талант мастера гуциня Ван Пэна, развитие и эволюция китайского инструмента. С целью передачи большого объема информации за ограниченное время

создателями ленты был применен динамический способ повествования, вбирающий одномоментное использование дикторского текста в совокупности с меняющимися изображениями. Следовательно, в течение десятиминутного фильма появляется возможность полного освещения содержания картины, к тому же отметим, что повествование разворачивается в быстром темпе.

Именно этот метод съемки пользуется большой популярностью при создании документальных фильмов, хотя и обладает определенными недостатками: данные киноленты нередко характеризуются упрощением и излишним сокращением съемочного процесса. И еще зритель испытывает нехватку времени для того, чтобы обратить внимание на детали быта наследников гуциня, а также различные сведения о народно-оркестровом исполнительском искусстве. Нередко излишняя шаблонность повествования не находит отклика у искушенной аудитории.

Аудиовизуальный язык документального фильма о китайских традиционных музыкальных инструментах и народно-оркестровом исполнительстве. Аудиовизуальный язык является важным способом выражения основной идеи документального фильма. Его характер восприятия в качественном документальном фильме о китайских традиционных музыкальных инструментах и народно-оркестровом исполнительстве всегда выходит на первый план и имеет необычайную важность у зрительской аудитории. От эффекта, производимого аудиовизуальным языком, зависят ощущения, возникающие у зрителя. При создании документальных фильмов об исполнительстве на китайских традиционных народных инструментах применяются две разновидности аудиовизуального языка: визуальный и слуховой (акустический).

Визуальный язык опосредует способ погружения в картину кинодокументалистики. Существует множество вариантов визуального выражения, которые можно разделить на повествовательные, описательные и др. Уникальность этих принципов съемки кроется в композиции, цветовых параметрах, декорациях. Стиль создания документальных фильмов о традиционных музыкальных инструментах и народно-оркестровом исполнительстве Китая варьируется в зависимости от характеристик их собственной визуально-языковой презентации, но всем им присуща одна общая черта – использование съемки крупным планом. Применение съемки крупным планом не только придает особые визуальные ощущения, но также отображает

уникальность конструктивных особенностей инструментов, образы героев и способствует дополнительному пониманию зрителем содержания картины.

Съемка крупным планом довольно часто используется в документальных фильмах «Звуки, доставляющие удовольствие человеку» и «Сохраняя мастерство – мастер игры на гуцине Ван Пэн». Именно благодаря данному съемочному принципу запечатлено душевное состояние главного героя мастера Ван Пэна. Посредством этого метода автор картины повествует о технике изготовления и реставрации гуциня, а зрители получают возможность насладиться красотой изысканной технологии изготовления традиционных музыкальных инструментов с максимально близкого расстояния, узнать о культуре Китая в целом.

Съемка крупным планом демонстрирует кропотливую работу в процессе изготовления музыкальных инструментов, красоту готовых изделий. Это своеобразная дань уважения наследникам создателей этих инструментов. Самоотверженность таких людей, упорный труд и настойчивость не позволили уникальным реликвиям бесследно исчезнуть, благодаря чему сегодня мы можем наслаждаться богатым наследием народно-оркестрового исполнительства Китая. Съемка крупным планом помогает не только получить богатые визуальные впечатления, но и вызывает зрительный резонанс у аудитории. Крупный план используется в авторской работе «Добродетели циня»: близкое изображение лиц Сюн Шандэ и его сыновей в процессе создания гуциня подчеркивает их упорный труд, а также сложность сохранения и передачи мастерства новым поколениям.

По мнению Р. Арнхейма, звук обладает большой пространственной выразительностью [3]. Следовательно, в документальных фильмах акустический и визуальный язык занимают равноправные места, а также делят пальму первенства в композиционном устройстве кинодокументалистики. Появление звука в документальных фильмах – оптимизированная комбинация звукового синтеза акустического языка, определяющая характер повествования в процессе создания киноленты. Взаимодействие акустического и визуального языка способствует развитию документального изложения и выражению чувств, формируя уникальный аудиовизуальный язык документального киномонтажа. Акустические языковые характеристики документальных фильмов о традиционных музыкальных инструментах и народно-оркестровом исполнительстве

в основном определяются нижеизложенными аспектами.

Во-первых, дикторский текст в документальных фильмах на заявленную тематику очень субъективен. Такая субъективность исходит из строгой логики построения фильма. Логически строгий дикторский текст придает фильму более совершенный вид. Диктор выстраивает повествование всей киноленты таким образом, чтобы охватить максимально большой объем информации, допуская прямое цитирование различных сторонних мнений. Например, в документальных сериалах «Звуки, доставляющие удовольствие человеку», «Сохраняя мастерство» и авторской работе «Добродетели циня» мы можем обратить внимание на эти особенности выражения дикторского текста, который в полной мере отражает визуальную составляющую содержания и вызывает положительные эмоции у зрителя. Последний же абзац дикторского текста в конце фильма «Добродетели циня» выглядит следующим образом: «В обычной атмосфере, царящей в мастерской по производству циня, мастер мог спокойно размышлять и переосмысливать свой труд. Чаще он бесстрастно уходил от оков реальности в отдаленные звуки циня, стремясь примирить свое тело и разум».

Очевидно, этот глубокий дикторский текст будет способствовать проявлению соответствующих возвышенных эмоций у публики. Он демонстрирует, что Сюн Шандэ, наследник техники изготовления традиционных музыкальных инструментов, не только занимается производством циня, а также уделяет внимание самосовершенствованию, что является отсылкой к названию фильма с целью большего подчеркивания его основной темы – добродетельства.

Выбор синхронной фонограммы в основном определяется характерами героев фильма, а также спецификой показа природы и самобытности Китая. Ее использование повышает уровень достоверности картины. Отношение героя к традиционным музыкальным инструментам часто проявляется в характере его речи: она представляет собой искреннее и естественное откровение без чрезмерного внешнего вмешательства. Окружающие звуки играют немаловажную роль в создании атмосферы отдельных сцен, повышают художественный уровень документального фильма, делая его более реалистичным. Таким образом, синхронная фонограмма – неотъемлемая составляющая документального фильма о традиционных музыкальных инструментах

и народно-оркестровом исполнительстве Китая.

Сравнительный анализ документальных фильмов о китайских традиционных музыкальных инструментах и народно-оркестровом исполнительстве. Серия документальных фильмов «Звуки, доставляющие удовольствие человеку» – пример национальной памяти о традиционных китайских музыкальных инструментах. Она повествует о процессе производства инструментов, их историческом прошлом, героях, повлиявших на сохранение уникального инструментария, сольном музицировании и оркестровом исполнительстве. Всё это дает возможность детального осмысления аудиторией истории становления и развития этих инструментов, а также актуальной картины, разворачивающейся сегодня в Китае в области традиционного музыкально-инструментального исполнительского искусства.

Определение главной идеи фильма о китайских традиционных музыкальных инструментах и народно-оркестровом исполнительстве. Документальный сериал «Звуки, доставляющие удовольствие человеку», вышедший 5 марта 2017 года, рассказывает о многих исторических событиях самобытной культуры Китая: как потомки первых китайских императоров Яня и Хуана унаследовали и сохранили народный музыкальный инструментарий, как передавался дух ремесленничества китайской нации. В 2017 году выпустившее фильм государственное телеагентство «Dragon TV» занялось реализацией проекта по пропаганде и распространению традиционного музыкально-инструментального искусства.

Надо сказать, что зачастую зритель непроизвольно пользуется механизмами перцепционного понимания в процессе знакомства с документальной кинолентой. Подавляющее большинство аудитории не имеет профессионального образования в области документального кино, поэтому суждения о преимуществах и недостатках документального фильма будут опосредованы исключительно перцептивным восприятием. Сериал «Звуки, доставляющие удовольствие человеку» включает в себя пять частей, каждая из которых разделена на два эпизода. Выстроенность содержания документального фильма напрямую зависит от определения главной идеи картины, которая в дальнейшем будет синтезировать соответствующие факты, избранные для сценарного материала [4]. Поэтому при создании и съемке, в первую очередь, необходимо определить главную идею фильма, и только после того, как тема будет

выбрана, приступить к реализации конкретно-съемочного плана.

Объединение единым замыслом нескольких повествований. Документальный сериал «Звуки, доставляющие удовольствие человеку» разделен на пять частей, в каждой из которых повествуется об одном уникальном музыкальном инструменте: эрху, гуцинь, флейта ди, пипа и гучжэн. Темы пяти частей не пересекаются, а взаимодополняют друг друга. Содержание каждого фрагмента формирует четкую взаимосвязь между частями сериала, что способствует общему развертыванию всего документального повествования.

Указанная кинолента охватывает обширный и богатый материал, который включает в себя редкие интервью с наследниками традиций китайского народного инструментария, историю его происхождения, различные документальные источники. Для детального анализа мы решили выбрать четвертую часть ленты под названием «Пипа». Ее содержание берет начало со знакомства с редкой и уникальной пипой. Эпилогом к части выступает поэма «Пипа» автора династии Тан Бо Цзюйи, служащая введением в историческое происхождение инструмента. В основу фильма положены многочисленные интервью и беседы со специалистами-историками, экспертами в области музыкально-инструментального искусства. Такой повествовательный метод, опирающийся на использование различных исторических материалов, литературных источников и интервью с учеными, способствует более яркому и красочному показу колорита и отличительных особенностей традиционной культуры Китая. При этом он помогает лучшему пониманию аудитории проблематики, освещаемой в киноленте.

Создание новых творческих концепций. Китайская кинодокументалистика быстро развивается, однако практика создания фильмов, пропагандирующих выдающуюся культуру Китая, не характеризуется широким распространением. Более того, документальные фильмы о традиционных музыкальных инструментах и народно-оркестровом исполнительстве встречаются еще реже. В документальном сериале «Звуки, доставляющие удовольствие человеку» авторами применяется новый творческий подход, используется множество современных тенденций и уникальных инноваций, изменяющих стереотипы и устаревшие представления людей о традиционной культуре Китая.

Первая часть «Эрху» начинает свое повествование от третьего лица, посредством которого зрителю предлагается

общее представление об инструменте. Повествовательная картина сопровождается комментариями экспертов в области народно-оркестрового исполнительства. Креативная концепция фильма логично выстроена: начинаясь с деталей, кинолента охватывает крупный пласт вопросов исполнительской практики в сфере народно-оркестрового искусства. Сверстанное подобным образом содержание вызывает пристальный и живой интерес у аудитории. Документальный фильм «Звуки, доставляющие удовольствие человеку, — эрху» демонстрирует неповторимое очарование китайского народного инструмента и является доказательством его широкого распространения в недавнем прошлом на территории Китая.

Пятая часть «Гуцинь» начинается с показа различных технических конструкций инструмента, что вызывает особый отклик у зрительской аудитории. Содержание киноленты обогащается использованием китайской монохроматической живописи «Горы и реки». Игра гуциня мелодична, тонка и деликатна. Его хранители уверены, что этот редкий музыкальный инструмент ожидает повсеместная популярность и он будет играть важную роль в развитии национального народно-оркестрового исполнительства.

Заключение. В современном мире экранная визуализация традиционных искусств стала общепринятой формой сохранения и распространения национального музыкального инструментария и народно-оркестрового исполнительства во всех его проявлениях. Экранизация такого вида исполнительского искусства представлена в самых разных формах: трансляции концертов, фильмов-концертов, документальных программ и кинематографе.

Сравнительное исследование различных документальных кинолент, посвященных китайским традиционным музыкальным инструментам и народно-оркестровому исполнительству, продемонстрировало обеспечение достоверности и объективности предметного содержания, грамотное внутреннее построение с применением методов художественного воплощения. Нарративный анализ документального кинематографа позволил раскрыть тематические особенности повествования, модель и выбор перспективы его развития. Аудиовизуальная презентация, включающая визуальные и акустические средства выражения, выступает важным способом реализации основной идеи документального фильма. Характер восприятия аудиовизуального языка всегда

выходит на первый план и приобретает необычайную ценность у зрительской аудитории. От эффекта, производимого аудиовизуальной презентацией, зависит степень яркости ощущений, возникающих у зрителя. Документальный фильм на заявленную тематику строится на объективных фактах в форме аудиовизуального произведения, фиксирует конструктивные и звукотембровые особенности традиционных музыкальных инструментов с целью сохранения и передачи соответствующей информации следующим поколениям.

Творческий процесс создания документального кинематографа на тему китайских традиционных музыкальных инструментов и народно-оркестрового исполнительства в сочетании с особыми приемами использования съемочной камеры позволяет добиться более глубокого и детального воплощения исторической правды, результаты которого, в свою очередь, могут служить своеобразным справочником

документального художественного творчества о китайском музыкальном инструментарии.

Обращение к художественным средствам выразительности экрана для демонстрации культурного очарования традиционных музыкальных инструментов помогает зрительской аудитории познакомиться с удивительными особенностями китайской культуры, ее древними корнями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чжун, Данянь. Документальный фильм «Система значений изображений» / Данянь Чжун, Цзяньцзюнь Лэй. – Пекин: Изд-во Пекинского педагогического университета, 2006. – С. 222. – 312 с.
2. Роберт, С. Новый словарь семиотики кино / С. Роберт, Р. Бургон; пер. Чжан Лимэй. – Тайбэй: Изд-во Юаньлю, 1997. – С. 179. – 400 с.
3. Чэн, Хаохао. Обсуждение взаимосвязи между звуком и изображением в телевизионном искусстве / Хаохао Чэн. – Анхой: Мир новостей, 2009. – С. 53–54.
4. Не, Синьжу. Исследование документального кино / Синьжу Не. – Шанхай: Изд-во Фуданьского университета, 2010. – С. 232. – 469 с.

Поступила в редакцию 28.02.2022