DOI: 10.24290/1029-3736-2021-27-3-253-260

КИТАЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ — ВКУС ЖИЗНИ В ТЕКСТАХ ПЕСЕН

Тэн Юэ, асп. Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Ломоносовский просп., 27, г. Москва, Российская Федерация, 119192

Китайская киноиндустрия зародилась в начале ХХ в. Китайские городские эмоциональные фильмы в последние годы приобретают все большую популярность, поэтому они все чаще появляются на экране. Темой городского эмоционального фильма, как становится понятно уже из названия, является город: городская повседневная жизнь, городская семья, дружба и любовь. Художественным же средством воплощения режиссерской идеи становится отражение эмоций людей. Сочетание кино и музыки — отдельный "культурный продукт", порожденный киноиндустрией. Музыка играет ведущую роль в фильме, и особенно важна для того, чтобы подчеркнуть главную тему и передать внутреннюю связь персонажей. Сочетание кинематографической картинки и музыки является очень значимым элементом в развитии кинематографа. Китайцы любят китайские городские эмоциональные фильмы. Большинство же эмоциональных фильмов зависит от обработки звучащих в них песен. В представлении зрителей хороший фильм определяется наличием в нем "хороших" эпизодов. В успешных китайских городских эмоциональных фильмах, как правило, звучит больше одной популярной песни. Эти песни могут быть представлены именно как песни из фильмов, как неразрывно связанные с его сюжетом. А создание текстов песен — очень сложная творческая задача, можно даже сказать "стремление к совершенству", и этот момент, безусловно, нельзя недооценивать.

Ключевые слова: Китай, город, эмоции, фильмы, тексты песен, жизнь.

CHINESE URBAN EMOTIONAL FILM — A TASTE OF LIFE IN LYRICS

Teng Yue, Postgraduate Student, Graduate School of Cultural Policy and Humanitarian Management, Moscow State University by M.V. Lomonosov, Lomonosovsky avenue, 27, Moscow, Russian Federation, 119991, e-mail: tengziyue@yandex.ru, 1099426007@qq.com

The Chinese film industry began in the early twentieth century. Chinese urban emotional film has become more and more popular with the Chinese people in recent years, so urban working youth emotional film also appears more and more often on the screen. An urban emotional film takes the city as a theme, takes urban life as a back-

^{*} Тэн Юэ, e-mail: tengziyue@yandex.ru, 1099426007@qq.com

drop, takes urban family, friendship and love as the main clue for plot development, and takes the artistic expression of emotions as the main point of note. The combination of cinema and music is an independent cultural product generated by the film industry. Music plays a leading role in the film, especially in order to emphasize the theme and convey the inner connection of the characters. The combination of cinematography and music is an essential element in the development of cinema. Chinese people love Chinese urban emotional movies, and most of them depend on processing good songs from movies. Therefore, a good movie and a good episode of the movie, in the audience's understanding and expectation, are equally important things. Successful Chinese urban emotional films often have more than one popular song that can be passed on to the general public as their cinematic song, and the song's value orientation is determined by the connotation of the text. Therefore, the creation of song lyrics can be described as the pursuit of excellence, which should not be underestimated.

Key word: China, city, emotions, movies, lyrics, life.

1. Китайский городской эмоциональный фильм

1.1. Китайский фильм

Фильм — это непрерывное видеоизображение, созданное комбинацией фотографии и слайд-проекции, это визуальное и слуховое современное искусство, но оно также может вместить драму, фотографию, живопись, музыку, танец, текст, скульптуру, архитектуру и другие виды искусства современного научно-технического и художественного комплекса. Киноискусство развивалось достаточно долго: от немого — к звуковому, от черно-белого — к цветному, а затем и к компьютерной эре высоких технологий¹. С момента своего рождения фильмы вызвали большой интерес у широкой аудитории и получили восторженное внимание со стороны "культурной публики" и специалистов².

Китайское кино зародилось в начале XX в. К основным видам китайских фильмов относятся комедийные, трагические, тематические фильмы, а также фильмы о боевых искусствах и кунг-фу. В 1905 г. Жэнь Цзинфэн, основатель пекинской фотостудии Фэн Тай, снял короткометражный музыкальный фильм "Дин Цзюньшань", с которого началось китайского кино⁴. Позже в журнале "Восток" был опубликован первый, более полный сценарий китайского фильма. Это произошло в 1925 г. и это был фильм режиссера Хун Шена "Шэнь Туши". В это время происходит становление первого поколения китайских режиссеров, среди которых можно назвать

 $^{^{\}rm 1}$ Editorial Board of the book. Introduction and evaluation of cinematography. Nanjing, 2009. P. 3.

² *Менегетти А.* Кино, театр, бессознательное. М., 2001. С. 84.

³ Zhao Weifang. Chinese film: history, modernity, and interaction. Beijing, 2015. P. 36.

⁴ *Liu Guodian.* A brief history of the Chinese news and movies. Nanjing, 2019. P. 31.

Чжэн Чжэнцю и Чжан Шичуаня. Именно они сняли первый в Китае короткометражный фильм с сюжетной линией "Пара в беде". Чжэн Чжэнцю даже называют "отцом китайского кино". В 1931 г. фильм "Женщина, которая поет о красном пионе" стал первым китайским звуковым фильмом. В том же 1931 г. китайцы завершили съемки первого китайского звукового фильма "Дождь прекратился, ясный день" в Японии. К 1935 г. Китай завершил переход от немого кино к звуковому.

После 1930 г. под руководством Коммунистической партии Китая в Шанхае были созданы Китайский союз писателей и Китайский союз драматургов⁵. Начало китайско-японской войны дало толчок к появлению фильмов, отражающих военную реальность. Первым фильмом периода войны стал "Дикий поток", затем был уже более зрелый "Весенний шелкопряд". Режиссер Чжоу Эньлай внес значительный вклад в развитие военных фильмов (1938 г.). Победа в антияпонской войне дала начало новому витку институционализации китайского кино. Часть патриотических кинематографистов вступила в ОАО "Центральная кинокомпания", которая видела своей задачей съемку "прогрессивных фильмов". Другая часть кинематографистов присоединилась к кинокомпании Кун Лунь и другим частным кинокомпаниям, в которых был принят подход "единства, поддержки, борьбы и сотрудничества", направленный на производство современных фильмов. После создания Китайской Народной Республики наступил новый период развития киноиндустрии в Китае. Следующий период начался с развитием цифровых технологий в начале 2000-х гг. В это время китайское кино постепенно изменяется эстетически и культурно, следуя за изменениями, охватившими весь мировой кинематограф⁷. В последние годы развитие киноиндустрии в Китае становится все более заметным, а общее количество позиций в мировом прокате увеличивается. Последние годы стали золотым периодом развития китайского кинорынка⁸. В 2019 г. кассовые сборы китайского кино значительно выросли, китайские фильмы заняли 9708 блоков, общее количество просмотров в Китае стабильно занимает первое место в мире. С каждым годом в Китае растет и производство фильмов.

⁵ Wan Sisi. Brilliant: the cultural interpretation of film music. Shanghai, 2019. P. 15.

⁶ Чжоу Эньлай (1898–1976) – пролетарский революционер, военный деятель, государственный деятель, премьер-министр, один из основателей Китайской Народной Республики.

 $^{^7}$ *Hai Kuo.* Spatial turn of the film's narrative. Beijing, 2015. P. 5.

⁸ *Li Baoyu*. Another Golden decade of cinema. Shanghai, 2016. P. 35.

1.2. Китайский городской эмоциональный фильм

В последние годы китайский городской эмоциональный фильм становится все более популярными жанром у китайского зрителя, поэтому и производство фильмов этого жанра постоянно растет. Темой городского эмоционального фильма, как становится понятно уже из названия, является город: повседневная городская жизнь, городская семья, дружба и любовь. Средством же художественного выражения становятся эмоции людей. Завязкой же сюжета как правило являются стремление к лучшей жизни, борьба с препятствиями в любви, межличностные отношения в целом.

В XXI в. люди в Китае в материальном плане стали жить лучше, у них появилась потребность в развитии духовности, их гораздо сильнее стали волновать вопросы проявления эмоций, поиска смысла жизни. Именно жанр китайского городского эмоционального фильма отвечает на внутренние потребности людей, соответствует современным тенденциям. Простые китайцы теперь видят на экранах таких же простых людей с разным уровнем жизни, разными культурными обычаями, разной внутренней жизненной мотивацией. Этот жанр наилучшим образом отражает не только жизнь китайского общества в целом, но и жизнь каждого человека в отдельности и отношения между людьми. Отражению эмоций и взаимоотношений людей служат и песни в фильмах, их захватывающие и эмоциональные мелодии и тексты проникают в сердца и души людей, помогают выразить проблемы реальной жизни. Люди, посмотрев фильм и вдохновившись звучавшими в нем песнями, поют их затем и в своей повседневной жизни. Некоторые эмоциональные проблемы трудно разрешить в жизни, но можно в фильме показать, как это лучше сделать. Такие фильмы помогают людям, именно поэтому они так популярны.

2. Музыка китайского городского эмоционального кино

2.1. Особенности китайской кинематографической музыки

Музыка к фильмам включает в себя тематические песни, эпизоды, тематическую музыку, музыку сцены и фоновую музыку. Сочетание кино и музыки — это самостоятельный культурный продукт, про-изводимый киноиндустрией. Музыка играет ведущую роль в фильме, она призвана подчеркнуть тему и передать внутреннюю связь персонажей. Сочетание кинематографической картинки и музыки является существенным элементом в развитии кинематографа. Так и китайская киномузыка имеет свои особенности, которые отличают ее от обычной музыки.

Во-первых, в зависимости от психологического состояния человека при прослушивании музыки, степени развития его личной культуры, его жизненной среды возникает различное пространство музыкального восприятия. Поэтому интерпретация музыкального содержания у каждого человека различается. Что касается кинематографической музыки, то хоть она и ограничена определенным сюжетом, но ее эстетическое и эмоциональное восприятие может быть значительно шире сюжета. Во-вторых, большую роль играет музыкальное воображение. Люди, как правило, исходят из своего собственного жизненного опыта, их личные ассоциации каждый раз по-своему заставляют интерпретировать героя. Однако что бы ни происходило с героем, плавно ли текут его мысли или он активно ищет решение, музыкальный поток проникает в наши сердца и заставляет его понять. В-третьих, создание киномузыки, безусловно, вращается вокруг потребностей сюжета. Например, в некоторых сценах есть только действия персонажа, без слов, в этой ситуации требуется более длинный музыкальный "текст". В некоторых сценах нужны лишь небольшие музыкальные фрагменты. Но независимо от того, какой "спрос на музыку" в том или ином фильме, ее выбор достаточно свободен. Можно сказать, что структура кинематографической музыки имеет гибкий характер.

2.2. Особенности лирики городского эмоционального фильма

Китайский городской эмоциональный фильм очень близок людям, их жизни. Лиричность сюжета создается в том числе и за счет использования человеческого голоса. Песни из фильмов, как правило, легко поются, полны жизни и эмоций. С художественно-эстетической точки зрения, если сравнивать лирику городского эмоционального фильма с лирикой китайских исторических телесериалов, то первая гораздо понятнее широкой публике. Язык городского эмоционального кино полон размышлений о реальной жизни, супружеских отношениях, любви и ненависти, карьере, работе и т.п.

Песни городских эмоциональных фильмов делятся на тематические и эпизодические. Тематическая песня — это полноценный обзор содержания фильма в целом. Эпизоды, которые появляются в сюжете фильма, часто создаются для раскрытия конкретных персонажей, конкретных событий, а тексты песен этих эпизодов тесно связаны как с сюжетом, так и с персонажами. Эпизодические песни способствуют раскрытию как внутренних эмоций конкретных персонажей, так и сюжета в целом.

3. Вкус жизни в текстах песен

3.1. Песня "Ты ждешь меня на финише"

"Ты ждешь меня на финише" — эпизодическая песня из фильма "Проходя мимо всего вашего мира". Это песня о человеке, который опьянен любовью, готов заплатить за нее чем угодно, но в конце концов обнаруживает, что он, влюбленный, ждет самого себя. Он сам воплощает в себе реинкарнацию любви, теряет себя и затем вновь обретает радость.

Перевод текста песни: "Ты дала мне зонтик, чтобы я мог чувствовать одиночество под проливным дождем. Так сильно хочется послать тебе речной поток, чтобы он смыл ржавчину сожаления с твоей души. Отдаю тебе все свое тепло, свой единственный плащ. Чувствую холод спиной, вздрагиваю. Глаза все следят за тобой, взгляд горит. Я шел по следам твоего настроения. И даже если тебя неправильно поймут все вокруг, то я сделаю все, чтобы понять тебя. Я готов бороться даже с надвигающимися тучами, лишь бы ты ждала меня. И пусть в твоей улыбке прячутся дождевые капли. Я хочу, чтобы ты помнила о прошлом, о былой страсти, и тогда я готов в одиночестве уйти, лишь бы ты ждала меня. Позволь мне жить в твоем сердце. Многословие и излишняя сентиментальность — это крылья, которые помогут взлететь тебе на плечи".

В этой песне много метафор: одиночество сравнивается с каплями дождя, сентиментальность — с крыльями. Песня очень красивая и трогательная. Текст песни прост, но он словно мозаика заставляет людей вслушиваться в настроение, чувствовать взлеты и падения героя, его слезы. Именно песня помогает нам почувствовать и понять, что любовь — это "величие обычного", истинный смысл жизни, а обладание ею — это счастье.

3.2. Песня "Маленькая удача"

"Маленькая удача" — саундтрек к фильму "Мой девичий возраст". В октябре 2015 г. она была номинирована на 52-ю премию тайваньского кинофестиваля "Золотая лошадь" за лучшую оригинальную песню, 31 декабря того же года она заняла первое место в рейтинге "100 синглов" HitFm⁹, а 13 мая 2016 г. стала финалистом 27-й тайваньской Золотой премии песни года. "Маленькая удача" стала шлягером как в материковом Китае, так и на Тайване. На прослушивании для "Супер-женский голос¹⁰ 2016" она была спета самое большее количе-

 $^{^9}$ HitFm – международная поп-частота, принадлежащая центральному радио и телевидению, открылась 28 марта 1999 г.

¹⁰ "Супер женский голос" — развлекательная программа женского пения, запущенная телевизионной станцией китайской провинции Ху Нань.

ство раз. Воспоминания молодости, вызванные "Маленькой удачей", заставили многих студентов университетов вспомнить время, проведенное в школах и колледжах, и адаптировать под них "Маленькую удачу". Популярность этой песни настолько огромна, что это трудно представить. "Маленькая удача" — это голос, который звучит в сердце каждого человека, тоска по ушедшей молодости, печаль людей среднего возраста.

Перевод текста песни: "Я слышу, как капли дождя падают на зеленую траву, и как вдалеке звонят школьные колокола. Но я не слышу, всерьез ли ты зовешь меня по имени. Когда я только влюбился в тебя, я еще не мог понять свои чувства, а после расставания остался лишь длинный след в памяти. Почему в то время я не понимал, что встреча с тобой — лучшее, что было в жизни. Может быть, в то время я думал только о твоей улыбке и слезах, и гонялся за звездами в небе. Конечно, забудется, кто тогда стоял и в ветер, и в дождь, как молчаливый охранник. Оказывается, тогда мы были очень близко от любви. Решимость бороться с миром за меня... Человек, который шел рядом под дождем... Каждый момент — это ты, незапятнанное сердце. Мне повезло встретиться с тобой, но я уже потерял право плакать о тебе. Надеюсь, где-нибудь ты найдешь то, чего не хватает мне, сможешь расправить крылья, познакомиться с другой частью своей жизни. Как тебе повезло! Молодость — это путешествие, молодость — это ошибки. Красоту молодости мы поймем уже позже. Сейчас уже слишком поздно благодарить тебя за то, что ты дала мне мужество, мужество быть самим собой".

"Маленькая удача" создает ощущение чистой и всеобъемлющей любви. Слова песни возрождают в душе слушателя ощущения подростковой застенчивости, наивного восприятия жизни. В сердце оживают переживания молодости, нелепости первой любви, застенчивости и радости от встреч. Песня заставляет вспомнить о юности, ушедших чувствах, позволяет нам вновь пережить красоту и трогательность, которые были с нами во времена молодости.

3.3. Песня "Самая яркая звезда в ночном небе"

"Самая яркая звезда в ночном небе" — эпизодическая песня в фильме "План побега", вошедшая в альбом "Мир", выпущенный в 2011 г., а также тематическая песня мини-фильма "Ты, который выбирал звезды".

Перевод текста песни: «Можно услышать одиночество и вздох в сердце тех, кто смотрит на тебя снизу-вверх. Самая яркая звезда в ночном небе! Можно вспомнить фигуру, которая когда-то была рядом со мной, а потом исчезла на ветру. Я молюсь о том, чтобы мое сердце

оставалось чистым, а глаза не разучились плакать, чтобы мне хватило мужества снова поверить и пройти через ложь, чтобы вновь обнять тебя. Всякий раз, когда я теряю смысл жизни, когда я блуждаю в ночи, я прошу у самой яркой звезды в ночном небе: "Пожалуйста! Освети мой путь!" А знает ли самая яркая звезда в ночном небе, где сейчас та, что когда-то была рядом? Скажи, самая яркая звезда в ночном небе, не все ли равно тебе — долго ждать восхода солнца или встретить его неожиданно? Пусть лучше вся боль останется в моем сердце, чем я забуду твои глаза».

Песня выражает юношескую мечту, стремления молодости, силу одержимости страстью. Песня пронизана спокойным романтизмом, заставляющим предаваться воспоминаниям и мечтам. Это рождает в человеке смелость и силу, дает уверенность в том, что мечты сбываются, позволяет продолжать идти по выбранному пути, никогда не сдаваться и добиваться целей. Самая яркая звезда в ночном небе вселяет надежду, что и в повседневной рутине могут быть яркие моменты. Эти моменты, как яркие звезды в ночном небе, указывают нам новый путь, возрождают силу, которая помогает вновь и вновь начинать все с начала.

4. Заключение

Китайцы очень любят городские эмоциональные фильмы, и эта любовь во многом обусловлена тем, что в них есть хорошие песни. Хороший фильм в понимании простых зрителей определяется хорошими эпизодами. В успешных китайских городских эмоциональных фильмах часто бывает несколько популярных песен. Эти песни могут оказаться очень тесно связанными с фильмом, в котором они прозвучали, а вот их эмоциональная ценность для зрителей определяется смыслом их текстов. Поэтому создание текстов песен можно охарактеризовать как стремление к совершенству, и его нельзя недооценивать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Менегетти А. Кино, театр, бессознательное. М., 2001.

REFERENCES

Editorial Board of the book. Introduction and evaluation of cinematography. Nanjing, 2009.

Hai Kuo. Spatial turn of the film's narrative. Beijing, 2015.

Li Baoyu. Another Golden decade of cinema. Shanghai, 2016.

Liu Guodian. A brief history of the Chinese news and movies. Nanjing, 2019. *Menegetti A.* Kino, teatr, bessoznatel'noe [Cinema, theater, unconscious]. M., 2001.

Wan Sisi. Brilliant: the cultural interpretation of film music. Shanghai, 2019.

Zhao Weifang. Chinese film: history, modernity, and interaction. Beijing, 2015.