

КИНОИСКУССТВО В КИТАЕ

А.А. ГОРСКИЙ

(г. Краснодар)

А.Д. ПАВЛОВА

Современные представления большинства россиян о китайском кино достаточно скромны. Первое, что, как правило, приходит на ум, это имена известных во всем мире китайских актеров - Джеки Чана, Брюса Ли и Джета Ли. Также невелико наше представление о традиционных сюжетах и темах, затрагиваемых в китайском кинематографе: боевые искусства, монахи из Шаолиня. А уж знание имён известных современных китайских режиссеров может в глазах окружающих возвести вас в звание китаиста или кинематографиста.

Проводя опрос среди знакомых, не имеющих отношения к китайской культуре, даже довелось услышать такой ответ: «Что я знаю о китайском кино? Что его снимают на китайском языке!» Это звучит смешно, на первый взгляд. Но если задуматься, то фраза не лишена смысла: китайское кино многими воспринимается как часть сложной для нас китайской культуры.

Мнения опрошенных сходились на том, что последний просмотренный ими китайский фильм был о чем-то историческом, с боевыми искусствами, а главный герой бегал по крышам и деревьям, костюмы красивые, но по ходу фильма не совсем понятно, о чем он. Некоторые из опрошенных утверждали, что китайские фильмы в общем интересны, но чтобы их понимать, нужно в этом разбираться, это слишком сложно, тем самым возводя китайское кино в область недоступного для понимания неспециалистами или некитайцами.

Но так ли обстоит дело на самом деле? Является ли китайское кино недоступным для понимания не-китайцем?

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Развитие китайского кино можно разделить на следующие этапы¹:

1. Период формирования (1905-1931 гг.);
2. Период становления (1931-1949 гг.);
3. Период развития (1949-1966 гг.);
4. Период «культурной революции» (1966-1976 гг.);
5. Современный этап (1978 г. - по настоящее время).

В 1896 г. в одной шанхайской чайной испанский предприниматель показал китайским зрителям иностранное кино. Эффект был грандиозным². И вплоть до начала Первой мировой войны иностранные фильмы оставались популярны в прокате.

В 1905 г. в Пекине с участием в главной роли известного тогда актера пекинской оперы Тань Синпэ-ея в фотоателье «Фэнтай» был снят первый китайский фильм «Битва на горе Динцзюнь». Однако китайские фильмы того периода, по сути, недалеко ушли от традиционной пекинской оперы. Последовавший в 1913 г. первый короткометражный китайский фильм «Супруги в беде» уже имел некоторые

отличительные черты: драматические прототипы, взятые из жизни, критика современного состояния общества.

В 1917 г. китайская буржуазия обратила внимание на киноискусство и, используя свой собственный капитал, открыла множество кинотеатров, положив начало развитию киноиндустрии в стране³. В феврале 1922 г. финансисты Чжан Шичуань и Чжэн Чжэнцюань основали кинокомпанию «Минсин», выпускавшую наибольшее количество фильмов вплоть до начала Второй мировой войны. К 1925 г. в Китае открылись 175 киностудий (большинство из них были частными), в том числе 141 в Шанхае. Многие из них выпустили лишь по одному фильму, но данный период стал периодом расцвета частного кино в Китае. К тому времени оно уже органично сочетает в себе исторические мотивы с элементами традиционной пекинской оперы.

В 1930 г. «Минсин» начала работу над выпуском первого звукового фильма в Китае - «Певница «Красный пион», премьера которого состоялась 15 марта 1931 г. Эта лента означала окончательный переход от наследия «театра теней» и традиционной пекинской оперы к подлинному киноискусству.

Японское вторжение в Китай, захват японцами в 1931 г. нескольких провинций Северо-Востока страны всколыхнуло чувство патриотизма китайского народа, что ярко отразилось в фильмах тех лет. В марте 1933 г. Компартия Китая (КПК) создала группу деятелей кино, в состав которой вошли Ся Янь, А Ин, Ван Чэнью, Ши Линхэ, Сыту Хуэйминь и др. Эта группа стала движущей силой прогрессивного направления в развитии кинематографии Китая. Повысились требования к сценарию, был сделан упор на молодых и прогрессивных режиссеров «левого фронта». 1933 г. был объявлен «Годом кино», тогда же появились такие фильмы, как «Бурное течение», «Шанхай, 24 часа», «Жизнь нации» и другие, оказавшие большое влияние на общество.

С началом войны с Японией многие деятели кино по заданию КПК отправились во внутренние провинции страны. Тогда же в Ухане была создана новая кинокомпания «Китайская киностудия», которая выпустила наиболее известные фильмы военных лет. После окончания войны КПК создала собственную киностудию, названную «Яньнаньской» (позже переименованная в Северо-восточ-

ную киностудию), которая занималась пропагандой в освобожденных районах⁴.

ИНСТРУМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УМЫ

После победы революции правительство КНР рассматривает кино как важнейший инструмент владения умами и настроениями народа.

Гимн революции («Вставай, кто рабом стать не желает!...», музыка Не Эр, слова Тянь Хань) впервые прозвучал еще в фильме военных лет «Дети тяжелого времени». Героями картин становятся крестьяне, солдаты, рабочие. Были созданы фильмы «Мост» (1949), известная в СССР лента «Седа девушка» (1950), «Стальные воины» (Северо-восточная киностудия, 1950), «Красное знамя на кургане Цюйган» (Шанхай, 1951), «Лавка семьи Линь» (1959) и другие, которые рассказывали о строительстве новой жизни.

Частные кинокомпании Шанхая продолжали выпускать картины. Но после их объединения в Шанхайское кинопредприятие в 1952 г. история частного китайского кино завершилась.

Китайские режиссеры направлялись в Москву для обучения кинопроизводству у советских коллег. В 1956 г. открывается Пекинская киноакадемия.

Усиление идеологического контроля после объявления Мао Цзэдуном курса на борьбу с правыми элементами заметно ослабило художественную ценность китайских фильмов. В 1962 г. были выпущены такие фильмы, как: «Защитим красное знамя», «Революционная семья», «Ранняя весна в феврале», «Из искры - пламя», «Сон в красном тереме» (в жанре шанхайской оперы) и другие. С этого же года начал проводиться кинофестиваль «Сто цветов».

В период с 1949 по 1965 гг. китайскими киностудиями было выпущено более 1200 фильмов⁵.

Вмешательство политики в киноискусство привело в 1966 г. китайское кинопроизводство к упадку. Во время «культурной революции» были уничтожены многие ранние шедевры, творились расправы над талантливыми режиссерами, актерами, операторами. В 1967-1972 гг. художественные фильмы практически не снимались. Почти все фильмы этого периода были созданы по прямому заказу сверху и имели гипертрофированную пропагандистскую направленность, что особенно хорошо заметно в жанре «детского кино». Если до 1949 г. рассказывалось о тяжелой жизни детей из социальных низов, то вплоть до реформ 1978 г. задачей детских фильмов стало воспитание идеологически правильных детей, борющихся за идеалы новой власти и побеждающих тех, кто встает у них на пути достижения лучшей жизни под знаменами партии. Единственными относительно «свободными» от идеологии оказались естественно-научные фильмы, призванные сформировать у населения материалистический взгляд на мир. Если в период 1918-1949 гг. было снято всего 50 подобных фильмов, то в период с 1949 по 2005 гг. их число превысило 4,5 тыс.⁶

Провозглашение «политики реформ и открытости» (1978 г.) возродило китайское кино. Переосмысление опыта «культурной революции» послужило толчком к развитию китайского кинематографа. Были выпущены фильмы, рассказывающие о десятилетиях хаоса и о боли, причиненной «культурной революцией» («Вечерний дождь», 1980; «Легенда горы Тяньюнь», 1980). Углубленное размышление об истории, критика совершенных грубых ошибок,

пропаганда гуманизма - вот основные лейтмотивы китайского кино того времени.

Возвращение человечности, внимание к чувствам приближали кино к реальной жизни и помогали ему найти путь к сердцам зрителей. Число кинокомпаний возросло до 16, год за годом количество выпускаемых фильмов увеличивалось.

Все больше кинематографистов начали обращаться к современности в качестве источника своего вдохновения, иллюстрируя процесс реализации «политики реформ и открытости» художественными методами. В кино возрождается пекинская опера, осваиваются и активно развиваются приключенческий жанр, документальные съемки живой природы, познавательные фильмы об истории и культуре полиэтнического Китая.

В конце 1980-х гг. наступает «период поиска» новых средств самовыражения режиссеров. Появляется т.н. «пятое поколение» режиссеров, среди которых наиболее известны Чэнь Кайгэ, Чжан Имоу, Вонг Кар Вай, Энг Ли. Появляется развлекательное кино, разрабатывается жанр комедии. Доля таких фильмов в 1990-е гг. выросла до 70%⁷.

ФИЛЬМ «ПРОЩАЙ, МОЯ НАЛОЖНИЦА»

Киноискусство Китая сегодня - это неоднозначное явление. Во многом под влиянием Запада и желания выразить свою идею в кино многие китайские фильмы этого периода носят откровенно коммерческий характер. Как правило, это малобюджетные романтические мелодрамы, комедии, боевики, триллеры, в которых обязательно присутствуют боевые искусства с небольшим «налетом» морали. В основном, родина таких фильмов - Гонконг, Гуанчжоу, Шанхай или Тайвань.

Однако наряду с такими фильмами кинокомпания, нередко при поддержке западных партнеров, а иногда даже китайского правительства, выпускают качественные ленты. И это не только отмеченные американскими и европейскими наградами китайские исторические и полужансовые киноленты, но и такие, как: «Дом летающих кинжалов» (2004, реж. Чжан Имоу), «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000, реж. Энг Ли), «2046» (2004, реж. Вонг Кар Вай), «Проклятие золотого цветка» (2006, реж. Чжан Имоу), «Обещание» (2005, реж. Чэнь Кайгэ).

Также можно отметить и большое число неизвестных нам, россиянам, фильмов на социальные и исторические темы (подчас тех же именитых режиссеров), как, например, «Всегда» (2002, реж. Чэнь Кайгэ), об отношениях отца (приемного, как выяснится в конце фильма) и сына (юного талантливого скрипача), отправившихся из провинции покорять Пекин.

Привлекает внимание лента «Прощай, моя наложница» (реж. Чэнь Кайгэ), поставленный по роману Лилян Ли. Это фильм о мальчике, который стал исполнителем женских ролей в пекинской опере, история о двух актерах пекинской оперы, сначала мальчиках, потом взрослых мужчинах. Фильм не только о любви, коварстве, верности, но и об эпохе заката традиционной пекинской оперы в первой половине XX в., об изменении общества, его культурных потребностей. Фильм был выпущен в 1993 г. и получил награду на Каннском фестивале. В России он остался только на просторах Интернета, а в Китае признан одним из лучших фильмов последних лет. Фильм полон ярких красок, национального колорита, неожиданных кадров, эмоций.

«Прощай, моя наложница», как и большинство китайских кинолент, изобилует жестокими подробностями (отрубание пальцев, порка, пытки и т.д.). Подобный натурализм свойственен китайскому кинематографу и для китайского зрителя не представляется отталкивающим. Но для тех, кто впервые смотрит фильм, это может надолго отбить охоту смотреть китайское кино вообще. Если европейские и американские режиссеры стараются моменты непосредственного убийства, зверского насилия и т.п. оставлять за кадром, давая зрителю самому додумывать, то китайские режиссеры и операторы часто не только оставляют такие кадры для остроты ощущений, но и снимают крупным планом. Привыкнуть к такому непросто, но подчас размытие границ между реализмом и натурализмом как раз являет собой яркую особенность китайского кино.

Фильм отличается изумительными костюмами и великолепными декорациями, на которые не скупится ни одна китайская историческая картина. Компьютерная анимация сведена к минимуму. Однако в последнее время доля этой техники в китайской киноиндустрии заметно увеличивается и получает поддержку на самом высоком уровне. Это существенно снижает затраты и ускоряет выпуск фильма, но подводит китайский кинематограф к голливудской системе штамповки продукции с целью развлечения и быстрой окупаемости расходов. Возможно, именно поэтому ленты последних лет кажутся во многом схожими (особенно фильмы об исторических битвах, где применяются примерно одни и те же спецэффекты, - «Кровные братья», «Троецарствие» и др.).

В фильме «Прощай, моя наложница» интересны и многообразны приемы выражения эмоциональных переживаний героев через картинку, цвет, звук. Фильм создан в то время, когда режиссеры достаточно раскрепостились в своих идеях, а денежный вопрос еще не был столь важен.

И мы можем увидеть, что китайский кинематограф способен создавать не только фильмы про боевые искусства, драки на улицах или экранизировать эпикальные литературные произведения («Сон в красном тереме», несколько версий «Троецарствия», «Путешествие на Запад» и др.), но и создавать что-то свое, уникальное. Даже если смотреть эту картину на китайском, не зная его, понимаешь все то, что хотели донести до тебя автор, режиссер, актеры...

БЕЗ БЛОКБАСТЕРОВ НЕ ОБОЙТИСЬ

Мировой успех фильма «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», послужил стимулом к производству блокбастеров. Следующим эстафету подхватил Чжан Имоу со своим фильмом «Герой». Последовавшая волна таких лент («Клятва», «Банкет») была отмечена снижением качества⁸.

Но наряду с развлекательными лентами выходит все больше фильмов с политическим и социальным подтекстом. Ярким примером может служить работа «Спокойная жизнь» режиссера Цзя Чжанкэ, представляющая собой абстрактную драму о последствиях модернизации и социальных потрясениях в деревне. Картина была отмечена «Золотым львом» на Венецианском кинофестивале в 2006 г. Другим интересным явлением стали работы режиссера-женщины Сю Цзинлэй - «Письмо от неизвестной женщины» и «Мечты сбываются»⁹.

Известный постановщик Фэн Сяоган в послед-

ние годы перешел на съемки блокбастеров, однако его более ранние работы были, как правило, драматическими и комедийными, отражавшими повседневную жизнь китайцев. Пример - черная комедия «Мобильник», в которой режиссер показывает проблемы, с которыми сталкиваются горожане, одновременно высмеивая такое явление, как супружеская неверность.

Китайские кинокомпании пристально следят за мировыми тенденциями и уже в 2010 г. планируют снять несколько 3D картин.

По данным информационного агентства «Синьхуа», кассовые сборы в кинотеатрах Китая за первые два месяца 2010 г. составили примерно \$350 млн, что в два раза больше аналогичного показателя за 2009 г. В стране открываются новые современные кинотеатры; по некоторым оценкам, их количество составляет около 5 тыс. По словам Хань Саньпина, председателя правления Китайской кинокорпорации, Китай стал вторым крупнейшим в мире рынком кинопродукции¹⁰.

В 2009 г. в Китае было снято более 400 картин (по сравнению с 2006 г. количество снятых фильмов увеличилось практически на треть). Рост китайской киноиндустрии, возможно, был более впечатляющим, если бы не относительная бедность населения и развитие кинопиратства, которое стало не менее острой, чем в России, проблемой. Из-за дороговизны билетов (дороже, чем пообедать в кафе или купить DVD диск) основной публикой, посещающей кинотеатры, являются более-менее обеспеченные молодые люди. Большинство же предпочитает просмотр фильмов в домашней обстановке с друзьями. Многие молодые люди, не имеющие возможности приобрести компьютер с подключением к сети Интернет, пользуются услугами многочисленных Интернет-кафе, работающих круглосуточно, где они скачивают и просматривают фильмы из Сети.

Большой популярностью в Китае пользуются и зарубежные кинокартины, собирающие в кинотеатрах полные залы. Однако государственная цензура пропускает в прокат далеко не все фильмы.

НЕ ТОЛЬКО БОВЕЫЕ ИСКУССТВА

В Китае традиционно популярны фильмы на исторические темы и про боевые искусства. Это то, чем китайская культура гордится и сами китайцы не перестают восхищаться. Боевые искусства как путь достижения своей мечты, путь обретения высшего просветления, познания самого себя - часть китайского миропонимания.

Однако китайский кинематограф богат и на легкие комедии. К сожалению, из-за большого различия в наших культурах далеко не всегда китайские шутки кажутся нам смешными (большинство покажется просто наигранными). Но комедии и мелодрамы всегда оставляют приятное впечатление своей легкостью, незамысловатостью и определенной оригинальностью сюжета. Хотя в этих жанрах по всему миру очень сильно влияние американского кинематографа, китайские режиссеры стараются использовать исключительно самобытные сюжеты и сценки из повседневной жизни простых китайцев. Большая часть таких фильмов снимается на юге Китая.

Также в последнее время (в связи с большей свободой самовыражения) становится популярным жанр социальной драмы. Эти фильмы можно условно разделить на два типа: те, что снимают на

юге, как правило, рассматривают острые социальные вопросы, связанные с высоким уровнем преступности (особенно фильмы, снятые в Гонконге). А фильмы, которые снимают на севере (и частично в Шанхае) сосредоточивают внимание на проблемах в семье и во взаимоотношениях между влюбленными. Эти ленты не лишены некоторого морализаторства.

Все фильмы, телесериалы, мультфильмы и реклама в Китае обязательно сопровождаются субтитрами ввиду сильного различия диалектов.

На иностранные фильмы на территории КНР введена квота, что существенно повышает популярность собственного кинематографического продукта. И как результат - китайские кинокомпании имеют не только средства на создание новых шедевров, но и изрядную долю уважения и признания среди простого зрителя.

КИНОИНДУСТРИЯ НА ТАЙВАНЕ И В ГОНКОНГЕ

Тайваньские и гонконгские фильмы практически не подконтрольны Пекину и более свободны в выборе сюжетов. Часто фильмы, рассказывающие о социальных проблемах, снимаются именно там. Но, как правило, такие фильмы и увидеть можно только на Тайване, в Гонконге или Макао.

При этом в Макао до сих пор не снимаются собственные фильмы. Было несколько попыток, но все они оказались провальными. Один из последних фильмов - «Diogo» (2009), снятый при поддержке Пекина и Португалии, не произвел впечатления на китайского зрителя вне Макао и, скорее всего, не будет выпущен в широкий прокат.

Тайваньские фильмы имеют свою собственную богатую историю со взлетами и падениями, начавшуюся еще в 1925 г. В 1960-1970 гг. кино на Тайване переживает свой расцвет, а уже в 80-е тайваньское кино может «похвастаться» собственными режиссерскими стилями. К настоящему времени на Тайване выпущено более 5 тыс. фильмов. Многие китайские фильмы, имеющие мировую славу, например, «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», родом из Тайваня.

Гонконг является как бы «воротами» между мирами европейско-американского кино и азиатского. Это город, не испытывающий ни восторженного поклонения Западу, ни ярко выраженного чувства патриотизма. Зритель выбирает то, что ему нравится. Сейчас много фильмов с участием западных режиссеров и актеров снимается именно в Гонконге. Гонконг и, в некоторой степени, Шанхай - это творческие площадки для обмена идеями, приемами, технологиями.

МУЗЕЙ КИНО

Чтобы лучше понять китайский кинематограф, увидеть историю его развития, следует посетить Музей китайского кино в Пекине. Он был открыт в 2005 г. к 100-летию китайского кинематографа.

Внутри музея - 20 выставочных залов, 5 кинотеатров, залы временных экспозиций, для проведения церемоний награждения, конференц-залы, великолепный круглый холл, высотой в несколько этажей со стеклянными пандусами вдоль стены, чтобы подниматься вверх.

Как толькоходишь в это здание, сразу чувствуешь, сколь значимо искусство кино в Китае (а оно и

по сей день - важное средство идеологического контроля).

В выставочных залах представлена история развития кино в Китае, несколько залов посвящены спецэффектам, бутафории, декорациям, мультипликации и современным технологиям. Музей посетили практически все звезды мирового кинематографа. На его территории проходят премьерные показы мировых кинолент и другие события кинематографического Китая.

* * *

Китайские картины неоднократно становились номинантами и призерами крупнейших западных кинофестивалей, в т.ч. Венецианского и Каннского. Чжан Имоу был председателем жюри 75-го Международного кинофестиваля в Венеции в 2007 г. Отметим и признание китайского киноискусства Американской академией кинематографических искусств и наук.

Начиная с 1991 г. номинантами на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке становились картины: «Дзюдо» (в 1991 г., реж. Чжан Имоу), «Зажги красный фонарь» (1992, реж. Чжан Имоу), «Прощай, моя наложница» (1994, реж. Чэнь Кайгэ), «Свадебный банкет» (1995, реж. Энг Ли), «Есть, пить, мужчина, женщина» (1995, реж. Энг Ли), «Герой» (2003, реж. Чжан Имоу).

«Крадущийся тигр, затаившийся дракон» в 2001 г. получил «Оскар», а в 2006 г. Энг Ли получил «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за американскую картину «Горбатая Гора», став первым азиатским режиссером, удостоенным такой награды¹¹.

Китайский кинематограф прошел длительный путь развития. Появившись в Китае как европейское изобретение, он за 100 с лишним лет прочно врос в китайскую культуру и приобрел собственные, отличные от всего кинематографического мира черты. Пережив множество взлетов и падений, несколько революций, войн, он всегда оставался одним из самых значимых и любимых видов искусства. Соединяя в себе исконно китайские искусства (пекинскую оперу, театр теней, боевые искусства и другие) и европейские (а позже и американские) приемы выражения авторского и режиссерского замысла в кино, китайский кинематограф создал свое направление в искусстве.

¹ Лекции профессора Ли Дао Синь. Пекинский университет, Институт искусств, 2004 г.

² См.: LP Shanghai Guide, 2010 - <http://wenku.baidu.com/view/18d9a3116c175f0e7cd13751.html>

³ Чжунгоцилудяньинши (История китайского документального кино): Дань Ван Ли. Пекин, 2005, с. 9-13.

⁴ Лекции профессора Ли Дао Синь... Чжунгоцилудяньинши (История китайского документального кино): Дань Ван Ли. Пекин, 2005, с. 9-13.

⁵ По материалам экспозиции Музея кино в Пекине.

⁶ Там же.

⁷ Чжунгодяньинфацзяньши (История развития китайского кино), 1 т. Чэн Ли Хуа. Пекин, 1997.

⁸ www.yeasia.com

⁹ Ibidem.

¹⁰ www.russian.news.cn - 04.03.2010.

¹¹ www.oscars.org