

ВЕЛИКИЙ АКТЕР МАЛАЙЗИИ

Ты - один
Из миллионов -
Особенный.
Ты - наша гордость,
Ты - наша душа,
Ты - легенда.

**В.А. ПОГАДАЕВ,
П.В. ПОГАДАЕВА**
Кандидаты исторических наук

*Из песни «Легенда»,
посвященной Пи Рамли.*

Пи Рамли (полное имя *Ramlee bin Nyak Putih*) (1929-1973) - киноактер, постановщик фильмов, музыкант, автор и исполнитель популярных песен, стал частью не только истории эстрадного искусства и кинематографа, но и национальной культуры Малайзии. На родине его называют человеком-легендой. Он, единственный в Малайзии, получил, хотя и посмертно, звание Великого Актера (*Seniman Agung*, 1978). В 1990 г. ему был присужден один из высших государственных титулов страны Тан Сри (*Tan Sri* - Сиятельный). По многогранности таланта и необычайной популярности у себя на родине Пи Рамли можно сравнить с его современником, любимцем российской публики Леонидом Утесовым. Он тоже пел «не голосом, а сердцем».

Пи Рамли родился 22 марта 1929 г. на о-ве Пинанг (Малайзия). Он начал свой путь в мир искусства с игры на простом *укелеле**. Позже брал уроки игры на скрипке и гитаре, освоил пианино и аккордеон. В фильмах и на эстраде часто играл также на трубе (фильм «Мать» - *Ibu*, 1953), саксофоне (фильм «Моя теща» - *Ibu Mertuaku*, 1963), лютне (фильм «Али Баба - Закоренелый холостяк» - *Ali Baba Bujang Lapok*, 1960), виброфоне («Клятва женщины» - *Sumpah Wanita*, 1960), органе. Кроме того, его часто приглашали для исполнения молитв в мечетях.

В 1945 г. Пи Рамли сформировал свой ансамбль «Звездное Сияние» и вместе с ним выиграл третий приз в музыкальном конкурсе «Поющая звезда Северной Малайи», а на следующий год, уже в составе нового оркестра «Жемчужина Острова Пинанг», - второй приз. В 1947 г. вместе с ансамблем «Деревенские парни» стал, наконец, победителем. Песня «Азиза», которая принесла им победу, остается популярной по сей день.

Пи Рамли, признавая, что на его творчество большое влияние оказало индийское кино, написал и исполнил огромное количество песен к фильмам, в которых сам играл или выступал режиссером

(снялся в 62 фильмах, написал 359 песен)¹, однако он смог создать особый малайский стиль с элементами музыки *крончонг*** . Вклад Пи Рамли в развитие национальной музыки огромен. Один из его поклонников писал: «Если вы хоть раз услышите трогательные, сентиментальные мелодии его песен, то запомните их навсегда!»². Или: «Кажется, что Пи Рамли живет в каком-то необычайно выразительном, сочном мире. А он живет в том же мире, что и все мы, только видит его ярче и эту яркость умеет передать в своих песнях»³. Однажды он признался, что поет «не голосом, а сердцем».

Пи Рамли был талантливым комедийным и драматическим актером, сценаристом и режиссером (поставил 33 фильма). Все его фильмы имели огромный успех, а комедии, - где за простыми и незамысловатыми шутками скрывается жесткая критика социальной несправедливости, - стали классикой. Пи Рамли обладал уникальной способностью замечать и использовать самые острые проблемы современного ему общества как подтекст в создании кинематографических лент очень высокого мирового уровня. В некоторых фильмах просматривается очевидное влияние подходов японского режиссера Акиро Куросавы (фильм «Расёмон» в киноленте «Семерах Пади») и итальянского режиссера Витторио де Сика (фильм «Похитители велосипедов» в киноленте «Велорикша»).

Обладая талантом тонко чувствовать и точно воспроизводить особенности человеческого характера, он постоянно работал над развитием своего образа. Даже маленькие роли, которые играл Пи Рамли, всегда были яркими и запоминающимися. Он чувствовал, что нельзя останавливаться на достигнутом: «если хочешь быть хорошим актером - надо много и упорно работать»⁴. Пи Рамли не пропускал ни одной репетиции, знал роли других артистов и мог в любой момент заменить их. Он признался как-то, что открыл для себя один из главных артистических законов: «умей обращать свои недостатки в до-

* *Укелеле* (ukelele, иногда встречается как *ukulele*) - музыкальный инструмент размером чуть меньше гитары.

** *Крончонг* (keroncong) - оркестр щипковых, смычковых и духовых инструментов и мелодии в исполнении этого оркестра. Традиционный индонезийский жанр крончонг со временем стал частью и малайской музыкальной культуры.

Кадр из к/ф «Сын своего отца» с Пи Рамли в главной роли.

стоинства, все должно идти на пользу сценическому образу»⁵.

Все достижения Пи Рамли как актера, режиссера и композитора были по достоинству оценены в 1956 г. на 3-м Азиатском кинофестивале в Гонконге, где его фильм «Ханг Туах»* получил приз за лучшую музыку. Сам Пи Рамли на этом же фестивале получил звание лучшего актера в 1957 г. (фильм «Мой сын Сазали» - *Anakku Sazali*) и в 1963 г. (фильм «Моя теща» - *Ibu Mertuaku*). Кроме того, три его ленты были признаны лучшими комедийными фильмами фестиваля в 1959 г. («Борец - закоренелый холостяк» - *Pendekar Bujang Lapuk*), в 1960 г. («Пак Белаланг - прорицатель» - *Nujum Pak Belalang*) и в 1964 г. («Три жены» - *Madu Tiga*).

Пи Рамли осознал, что искусство тесно связано с жизнью общества - оно не только отражает общественные настроения, но, в свою очередь, может влиять на людей. «То, что мы видим в кино, может стать примером для нас. Если это хороший пример, тогда общество может измениться в лучшую сторону и, к сожалению, наоборот», - говорил Пи Рамли, выступая на конференции, посвященной образовательной роли кинематографа⁶. Главная его цель - «делать людей лучше. Из храма искусства мы должны выходить влюбленными в человечество, верящими в него». Много писал он и о роли музыки в кино: «Часто именно музыкальное сопровождение определяет смысл и настроение фильма. Песни в фильмах - больше чем просто песни, это - музыкальное действие фильма»⁷.

Пи Рамли воспитал блестящую плеяду кинематографистов, включая Джинса Шамсудина⁸, который позднее признавал: «Без Пи Рамли не было бы и меня как актера и режиссера»⁹.

Люди, которые знали Пи Рамли, считали его самым остроумным человеком своей эпохи. Сам он говорил: «По способности человека понимать юмор можно определить, насколько он... человек»¹⁰. Имен-

Пи Рамли в к/ф «Мой сын Сазали».

но благодаря оптимизму ему удавалось преодолевать трудности на жизненном пути и помогать в этом другим людям. Казалось, он знал анекдоты и шуточные истории на все случаи жизни. Поставленные им комедии, такие как «Бородатый мусанг» (*Musang Berjanggut*), «Пак Белаланг - прорицатель», «Три жены», и особенно четыре фильма из серии «Закоренелый холостяк» стали классикой малайского кинематографа. Они были не просто комедиями в диалогах, в незатейливых, на первый взгляд, песенках скрывалась острая сатира на социальную

Пи Рамли вместе с женой, актрисой и певицей Салма Исмаил.

* Фильм основан на малайском эпосе «Повесть о Ханг Туахе» - легендарном полководце Малакки. На русском языке см. в переводе Б.Б.Парникеля: Повесть о Ханг Туахе. Москва, Наука, 1986.

жизнь общества. Все его киноперсонажи были похожи на самого актера: скромные люди, никогда не теряющие оптимизма и чувства юмора, хотя поводов для этого у Пи Рамли было предостаточно.

Как только Пи Рамли достиг успеха и популярности, он стал объектом для сплетен и зависти. Однажды, когда ему не хватало денег на очередной проект, ни один из его «настоящих» друзей не дал ему ни доллара. Хотя сам Пи Рамли всегда был готов помочь любому, особенно начинающим актерам. В начале 1960-х гг. его фильм «Два класса» (*Antara Dua Darjat*) был запрещен в Малайзии за критику феодальной верхушки. Это был трудный период в его жизни. Единственным человеком, которому он безоговорочно мог доверять в ту пору, была его жена Салма Исмаил или просто Салома. Актриса и певица, она понимала мужа и старалась помочь ему, как могла¹¹.

Малайзийцы высоко ценят вклад Пи Рамли в культуру своей страны. В 1999 г., в связи с 70-летием со дня рождения актера, под рубрикой «Легенда продолжает жить» была выпущена серия марок, посвященная его кинематографической деятельности. В том же 1999 г. сингапурская ассоциация *Compass*

Пи Рамли в музыкальной кинокомедии «До-ре-ми».

присвоила ему награду за вклад в киноискусство. В Малайзии есть два мемориальных музея Пи Рамли - один на о. Пинанг, где он родился, и второй - в Куала-Лумпуре¹². Его имя носит одна из центральных улиц столицы Малайзии. Каждую неделю центральные каналы малайзийского телевидения показывают фильмы с его участием. В октябре-ноябре 2007 г., а затем в мае-июне 2008 г. в крупнейшем концертном зале Куала-Лумпура «Дворце искусств» с большим успехом прошли представления мюзикла «Пи Рамли Мюзикл» сингапурского композитора Дика Ли¹³. Его ныне здравствующий коллега Эф Юснор¹⁴ создал в 2008 г. двухсерийный документальный фильм «Пи Рамли на международной арене», который в течение года несколько раз с успехом показывался на местном телевидении. А его песни в наши

Мемориальный музей Пи Рамли в Куала-Лумпуре.

дни очень популярны как мелодии для мобильных телефонов...

В силу некоторых обстоятельств (дипотношения между Россией и Малайзией были установлены лишь в 1967 г.) о Пи Рамли мало кто знает в нашей стране. Надеемся, что эта статья станет не только данью памяти великому артисту, но и обогатит культурный обмен между нашими странами.

¹ Ahmad Sarji. P. Ramlee. Erti Yang Sakti. Petaling Jaya: Pelanduk, 1999, p. 63-65, 133-145.

² Wan Hamzah Awang. Manusia P. Ramlee. Fajar Bakti, 1993, p. 67.

³ Ibid., p. 54.

⁴ Abdullah Hussein. P. Ramlee. Kisah Hidup Seniman Agung. Kuala Lumpur: Pena, 1984, p. 89.

⁵ Ibid., p. 114.

⁶ Ramlee P. Film. Kertas kerja. Seminar Kebudayaan Melayu. Singapore, 1962.

⁷ Ramlee P. Cara-Cara Meninggikan Mutu dan Memperkayakan Musik Jenis Asli dan Tradisional Malaysia demi Kepentingan Negara. Kertas kerja. Kongres Kebudayaan. Kuala Lumpur, 16-20 Ogos 1971.

⁸ Джинс Шамсудин (*Jins Shamsudin*) (р. 1945, Тайпинг) - актер, режиссер, продюсер. Учился в Гонконге и Англии. Впервые снялся в кино в 1957 г. («Панча Делима»). См.: Погадаев В.А. Малайзия. Карманная энциклопедия. М.: Муравей-Гайд.

⁹ Jamberi A. Muhammad. Suria Kencana. Biografi Jins Shamsuddin. Bangi: Penerbit UKM, 1998, p. 51.

¹⁰ Ramlee P. Film. Kertas kerja...

¹¹ Салома (псевд., наст. имя *Salma Ismail*) (1935-1983, Куала-Лумпур) - певица, исполнительница народных и эстрадных песен. Обладала редким по красоте и богатству тембра голосом. Первая певица, получившая в Малайзии государственную премию и звание заслуженной артистки в области вокального искусства (1978). См.: Погадаев В.А. Указ. соч.

¹² Мемориальный музей Пи Рамли открыт в 1986. Находится в доме Пи Рамли в Куала-Лумпуре, в котором он жил со своей супругой Саломой вплоть до своей кончины в 1973.

¹³ Ли, Дик (Lee, Dick) (1956 -) - сингапурский композитор. Его мюзиклы покорили Сингапур, Малайзию, Японию и Гонконг: «Мир красоты» (1988), «Рай жареного риса» (1991), «Деревня Амбер» (1994), «Хотпэнтс» (1997), «Озеро снежного волка» (1997), «Награ-лэнд» (1992), «Принцесса горы Леданг» (2006), «Пи Рамли Мюзикл» (2007).

¹⁴ Юснор Эф (псевд., наст. имя *Mohd Nor Mohd Yusof*) (1937-) - поэт-песенник и киносценарист.