

Художественная специфика репрезентации традиционного театрального искусства Китая в современной анимации

Дин Цзылинь

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

В XXI веке, с непрерывным развитием науки и техники, китайская анимация стала более разнообразной в использовании элементов традиционной оперы. Объектом научного рассмотрения в статье является фактологический материал, посвященный эволюции новой формы китайской анимации — оперной. В предложенной публикации анализируются примеры репрезентации репертуара традиционной китайской оперы в современных анимационных работах (производства факультета медиаискусства Китайской академии национальных театральных искусств, Пекинского колледжа передовых технологий, Шанхайского института изобразительных искусств и Шанхайской компании культурного вещания и других). Отмечается значительный вклад компании «9 небесных звезд» в наследование и популяризацию традиционного театрального искусства Китая. Автором приведены способы репрезентации таких элементов традиционного театрального искусства Китая, как оперные жанры, амплуа, театральный грим, движения персонажей. Выявляются способы репрезентации элементов классической китайской оперы в анимационных телесериалах сегодня. Исследователь приходит к выводу о том, что использование современных технологий в сочетании с приемами исполнения и средствами художественной выразительности традиционной китайской оперы позволяет китайским аниматорам создавать новаторские произведения искусства. Подобная интеграция художественных элементов не только делает анимационные работы более ценными с точки зрения художественного содержания, но и раскрывает широкие возможности для инновационного развития традиционной оперы Китая.

Ключевые слова: традиционная китайская опера, китайская оперная анимация, оперные жанры, амплуа, театральный грим, движения персонажей, репрезентация, анимационные телесериалы.

(Искусство и культура. — 2026. — № 1(61). — С. 38–42)

Artistic Specifics of the Representation of Chinese Traditional Theatrical Art in Contemporary Animation

Ding Zilin

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

In the 21st century, with the continuous development of science and technology, Chinese animation has become more diverse in the use of traditional opera elements. The object of scientific consideration in the article is the factual material devoted to the development of a new form of Chinese animation — opera animation. The article analyzes examples of representing the repertoire of traditional Chinese opera in modern animation works (produced by the Faculty of Media Arts of the China Academy of National Theater Arts, Beijing College of Advanced Technology, Shanghai Institute of Fine Arts and Shanghai Cultural Broadcasting Company and others). The significant contribution of 9 Heavenly Stars Company to the inheritance and popularization of traditional Chinese theater art is noted. The article demonstrates the ways of representing such elements of traditional Chinese theater art as opera genres, roles, theatrical makeup, character movements. The ways of representing elements of traditional Chinese opera in modern animated television series are revealed. The author comes to the conclusion that the use of modern technologies in combination with the techniques of performance and means of artistic expression of traditional Chinese opera allows Chinese animators to create innovative works of art. This integration of artistic elements not only makes animated works more valuable in terms of artistic content, but also opens up wide opportunities for the innovative development of traditional Chinese opera.

Key words: traditional Chinese opera, Chinese opera animation, opera genres, role, theatrical makeup, character movements, representation, animated television series.

(Art and Cultur. — 2026. — № 1(61). — P. 38–42)

Адрес для корреспонденции: e-mail: 525833005@qq.com — Дин Цзылинь

Китайская опера имеет долгую историю развития. Репрезентация традиционной китайской оперы в анимации позволяет актуализировать базовые культурные и эстетические ценности для молодого поколения, а также привносит инновации в ее эволюционный путь.

Проблема репрезентации традиционной китайской оперы в искусстве анимации привлекла внимание ряда исследователей КНР. Так, Хуан Юйцзе выделяет два способа репрезентации указанного жанра в анимации: 1) применение элементов оперы, где анимация является основным, а опера — вспомогательным средством; 2) оперная анимация, в которой опера является содержанием, а анимация — формой (оперная анимация, возникшая в XXI веке с целью возрождения традиционной китайской оперы) [1]. В англоязычной научной литературе особое внимание уделяется инновационному развитию китайской оперной анимации как формы популяризации традиционного оперного наследия Поднебесной. Используя метод статистического анализа, Чань Люй, Цзу Фань Су, Сянь Фэн Ту, Цзя Ли изучают мотивацию школьников к просмотру китайской оперной анимации в зависимости от жанра оперы [2]. Инновационное сочетание визуальных элементов хэнаньской оперы и традиционных форм народного искусства в двухмерной анимации рассматривается в статье Шан Лина [3]. В то же время Сунь Ли Цзюнь и Цао Сыци [4] на примере анимационного фильма «Новый Саньчакоу» в своей работе определяют роль использования новых цифровых технологий для представления традиционной китайской оперы в анимации для построения эстетической системы с китайскими характеристиками.

Цель статьи — выявить особенности репрезентации художественных элементов традиционной китайской оперы в произведениях китайской анимации начала XXI в.

Традиционная китайская опера — основа современной оперной анимации. В современной оперной анимации репертуар традиционной китайской оперы выступает в качестве основы для сценариев. Сегодня в оперной анимации персонажи традиционной оперы становятся участниками новых сюжетных коллизий либо вымышленные персонажи переносятся в мир классического китайского театра, взаимодействуя с актерами. Кроме того, создатели нынешней оперной анимации стремятся точно передать дизайн костюмов, грим, жанровые характеристики, музыку и стиль исполнения оперы.

Для развития современной оперной анимации Китайская академия национальных театральных искусств (кит.: 中国戏曲学院) в 2006 году открыла новый факультет медиаискусства (кит.: 中国戏曲学院新媒体艺术系), преподаватели и выпускники которого являлись авторами множества ярких анимационных работ, синтезирующих традиционную китайскую оперу и современные анимационные технологии. Например, короткометражный анимационный фильм «Пара спускается с горы» (2008 г., режиссер Чжоу Син), созданный в технике традиционной монохромной живописи, репрезентирует уникальные художественные приемы оперного исполнения — пение, речитатив, жестикуляцию и акробатику (четыре основных навыка оперного актера). Фильм изображает романтическую комедийную историю, повествующую о нарушении буддийских заповедей в стремлении к свободной любви. Среди репрезентативных работ Китайской академии национальных театральных искусств также известны короткометражные анимационные фильмы «Переполюх в Небесных чертогах» (2019 г., режиссер Ши Сяодун), «Прощай, моя наложница» (2019 г., режиссер Ван Шэн), «Игра на тарелке» (2020 г., режиссер Ван Сыхань), «Перчаточная кукла» (2024 г., режиссер Чэнь Дандань) и др.

В 2007 г. Пекинский колледж передовых технологий совместно с Национальным центром компьютерной анимации при Борнмутском университете (Великобритания) начал разработку проекта «3D цифровая пекинская опера» (3D Digital Beijing Opera), целью которого стало создание уникального 3D-архива анимированных персонажей из репертуара Пекинской оперы. Сложные движения и позы героев были записаны с использованием технологий захвата движения (фиксация и оцифровка движений реальных актеров с последующим переносом их на виртуальных анимационных персонажей).

Авторы современной анимации знакомят юных зрителей с историей и культурой традиционной китайской оперы, типами и характеристиками оперных жанров, символикой грима, оперными амплуа, функциями оперного реквизита. Так, например, тесная связь традиционной китайской оперы с народными праздниками отражена в короткометражном анимационном фильме «Шэн, Дань, Цзин, Чжоу празднуют Новый год» (2021 г., аниматоры Лю Чэньян, Сюй Шичан, Тан Цинмо, Лян Шуцзя), созданном Национальной академией китайского театрального искусства. В этой рисованной анимации представлены

четыре основных амплуа пекинской оперы: шэн (生, мужские персонажи), дань (旦, женские персонажи), цзин (淨, персонажи с разрисованным лицом) и чоу (丑, комические персонажи). Кадры, в которых анимационные герои поочередно демонстрируют характерные сценические движения под аккомпанемент двухструнной скрипки цзин-ху (京胡), перемежаются кадрами, изображающими традиционные символы Китайского нового года.

В 2015 г. началась работа над созданием **100-серийного анимационного сериала «Мелодичные звуки пекинской оперы в монохроматической живописи тушью»** («水墨京韵»), посвященного искусству пекинской оперы. Проект, реализованный по заказу компании «Чанъанская индустрия анимации», является совместным производством Шанхайского института изобразительных искусств и Шанхайской компании культурного вещания. Главным редактором, сценаристом и режиссером сериала выступил Чжоу Лун, проректор Академии традиционной китайской оперы. Анимационный сериал стал первой попыткой объединить две совершенно разные «квинтэссенции национальной культуры» — анимацию на основе монохромной живописи и пекинскую оперу. Производство первых 25 серий было завершено за два с половиной года.

Авторами проекта было отобрано 100 репрезентативных арий в исполнении известных певцов пекинской оперы для того, чтобы запечатлеть их выражения и движения с помощью 3D-технологии. Анимационные образы знаменитых актеров, поющих и танцующих на фоне окутанных облаками гор, затуманенных водных пейзажей, одновременно виртуальны и реальны, нежны и элегантны. Мимика и жесты анимационных персонажей, акцентированные посредством средних и крупных планов, обладают особой эстетической ценностью и очаровывают зрителя. В качестве музыкальной основы каждого эпизода сериала были отобраны классические арии, завоевавшие признание публики, а также репрезентативные вокальные стили пекинской оперы (сипи и эрхуан). Например, в серии «Сваха» звучат такие знаменитые арии, как «Посмотрите, как молодая девушка припудривает румяное от смущения лицо» (看小姐红晕上粉面) и «Скажи Чжан Шэну, чтобы он спрятался под шахматной доской» (叫张生隐藏在棋盘之下). В серии «Лес дикого кабана» обращает на себя внимание стиль пения «анти-эрхуан», используемый в пекинской опере для выражения трагических и грустных эмоций. В серии «Храм Сладкой росы», посвященной

певческому искусству знаменитого оперного исполнителя Ма Ляньляна, применяется один из характерных напевов пекинской оперы — «сипи», передающий радостные, волнующие и безудержные эмоции. Также благодаря технологии захвата движения анимационные персонажи сохраняют оригинальные характеристики пекинской оперы. Например, в этой же серии демонстрируется не только фигура певца, но и воспроизводятся упомянутые в оперной пьесе сцены. Создатели анимационных серий стремятся найти идеальный баланс между изобразительным и оперным искусством. Так, при просмотре театрального спектакля зрители видят актеров прямо перед собой. Вместе с тем при создании анимационной версии оперного выступления значительный акцент сделан на перемещении и панорамировании объектива, переключении ракурсов и эффекте визуального монтажа.

В основе сюжета **анимационного сериала «Загримированное дитя»** («粉墨宝贝», режиссер Линь Чжэндэ, 2015 г.) лежит история детей Фэн Фэнь и Мо Мо, изучающих искусство оперы куньцзюй, «прародительницы всех опер», в маленьком городке Цзяннань — в «Классе маленького Куня». Сцены повседневной жизни маленьких героев переплетаются с повествованием о сущности профессий актеров традиционных амплуа шэн, дань, цзин, мо и чоу в опере куньцзюй. В фильме имеют место элементы оперы куньцзюй и простые для понимания сюжеты, подчеркивающие темы дружбы, семейной привязанности, вдохновения и исполнения мечты, что помогает детям в доступной форме воспринимать традиционное искусство Китая. Для того чтобы сохранить баланс между бережным отношением к традиционной оперной культуре и развлекательным характером анимации, создатели анимационного фильма работали под руководством актеров Театра куньцзюй провинции Цзянсу (江苏省昆剧院), в результате чего были смоделированы реалистичные визуальные эффекты, воплощающие красоту традиционной оперы куньцзюй, такие как, например, «накладные бороды и усы» и театральные костюмы со «струящимися» рукавами (то есть удлиненными рукавами, манипулируя которыми актер лучше раскрывает создаваемый им образ) [1, с. 47].

Большой вклад в наследование и популяризацию традиционного театрального искусства Китая внесла **компания «9 небесных звезд»** (九天星, Jiu Tian Xing Yun (Beijing) Cultural Development Co., Ltd.) — один из пионеров оперной анимации. Эта компания, основанная в 2006 г. в Пекине, начала

заниматься распространением китайской классической культуры инновационными способами, а также изучением нового будущего традиционной культуры в различных областях. Компания «9 небесных звезд» вошла в число 100 предприятий анимационного искусства Китая, признанных Министерством культуры, Министерством финансов и Налоговым бюро Китайской Народной Республики. После 10 лет непрерывных исследований компанией была разработана новая творческая модель наследования превосходной традиционной культуры Китая — проект «Классическая анимация», сочетающий любимые детьми формы анимации с традиционным культурным содержанием. «Классическая анимация» включает оперную анимацию, анимацию, репрезентирующую нематериальное культурное наследие, музеи культуры, народные песни и другие явления национальной китайской культуры. Серия короткометражных образовательных фильмов «Оперная анимация», сочетающая современное искусство анимации с традиционной оперной культурой, охватывает более 300 видов китайской оперы и 1000 произведений классического репертуара. Каждая серия, продолжительность которой составляет около 10 минут, содержит 1–2 классические оперные арии, а также познавательные факты из истории того или иного вида традиционной оперы. Серия анимационных фильмов «Оперная анимация» рассказывает детям о превосходных традиционных китайских добродетелях — верности, сыновней почтительности, доверии, братстве, порядочности, праведности, честности и стыде — через замечательные истории из сокровищницы китайской оперы. Возникновение оперной анимации позволило приблизить традиционную оперную культуру к эстетическим потребностям и стилю жизни современной аудитории, тем самым эффективно способствуя ее наследованию и развитию. Анимационный телесериал «Коты пекинской оперы» (京剧猫, 2015—2020 гг., режиссер Пэн Цинчжэн) также изобилует художественными элементами пекинской оперы, которые находят воплощение в дизайне персонажей, а также построении сюжета. Так, характеры героев в «Котах пекинской оперы» основаны на традиционной системе упомянутых нами ранее драматических амплуа пекинской оперы. Хотя анимация не совсем точно ей следует. Например, характер кота Усуна совпадает с образом воина у-шэна в пекинской опере: он храбр и хорош в бою, сосредоточен на боевых искусствах и владеет свистящей палкой в качестве оружия. Также

внешний облик персонажей «Котов пекинской оперы» в определенной степени отражают выразительные черты грима пекинской оперы. Движения анимационных героев в значительной степени опираются на жестикуюляцию, акробатику, движения рук и тела, присутствующие актерам пекинской оперы. Изысканные костюмы и разнообразный реквизит, используемый анимационными персонажами, также отражают колорит пекинской оперы [5, с. 28].

Успех **нового анимационного фильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» («Нэчжа 2»)** (2025 г., режиссер Цзяо Цзы), возглавившего мировой рейтинг анимационных фильмов по кассовым сборам, обусловлен не только применением передовых технологий, таких как 3D-рендеринг и визуальные эффекты частиц, имитирующие сложные физические явления (огня, воды, дыма, ветра) в компьютерной графике, но главным образом — инновационной трансформацией элементов традиционной китайской оперы и их интеграцией в образную систему фильма. Например, в начальной сцене фильма (сбора корней лотоса жителями деревни), а также во всех кульминационных моментах произведения в качестве фоновой музыки используется звучание группы ударных инструментов «у чан» (武场), которые характерны для военных эпизодов пекинской оперы. Динамика и ритм экранного действия определяется ударами гонгов и барабанов, а пронзительный звук соны (китайского духового инструмента) подчеркивает интенсивность действия. Такая комбинация музыкальных инструментов воспроизводит ритмический рисунок «цзи-цзи-фэн» (急急风) — частые удары гонга, свидетельствующие о драматичности действия в пекинской опере. Чистые звуки флейты дицзы (笛子) и мелодии гуциня (古筝), контрастирующие с быстрым ритмом ударных, создают многослойное звучание. Стилизованные движения пекинской оперы, составляющие ее художественную специфику, также были интегрированы в движения главного героя фильма «Нэчжа 2». Например, в сцене битвы Нэчжа с сурками перед началом схватки персонаж декламирует стихотворение, сопровождая его движениями, отсылающими к приему пекинской оперы «динчанши» (定场诗, «стих-завязка»), используемому для быстрого привлечения внимания зрителей. В фильме данный прием адаптирован: стихотворение служит способом концентрации внимания сурков, в то время как Нэчжа исполняет движения, стилистически восходящие к приему изображения действий в пекинской опере «цзоубянь»

(走边 «красться по стенке», «ходить ощупью»). Прием «цзоубянь» включает следующие элементы: «шаньбан» (山膀) — позиция с разведенными руками, «юньшоу» (云手) — круговые движения руками, «куа туйэр» (跨腿儿) — подъем ноги с согнутым коленом, «цзяньбу» (箭步) — стремительный прыжок, «чао тьянь дэн» (朝天蹬) — вертикальный удар ногой, «фэйцзяо» (飞脚) — прыжок с ударом ногой. В исполнении анимационного персонажа стилизованные движения пекинской оперы приобретают новую утрированную форму. Фильм «Нэчжа 2» демонстрирует не просто формальное заимствование элементов традиционной китайской оперы, но и осуществляет их новаторскую интерпретацию.

Закключение. Таким образом, китайская анимация использует современные технологии в сочетании с приемами исполнения и средствами художественной выразительности традиционной китайской оперы. Основываясь на уважительном отношении к традиционному оперному наследию, а также творческом применении художественных и технических средств анимации, китайские аниматоры создают новаторские произведения. Подобная интеграция художественных элементов не только делает анимационные работы более ценными с точки зрения содержания, но и раскрывает широкие возможности для инновационного развития классической оперы

Китая. Проведенный анализ ряда анимационных произведений, демонстрирующий разнообразие способов репрезентации традиционной китайской оперы в анимации, подтверждает значительное влияние анимационного искусства на наследование и развитие китайской традиционной культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. 黄玉杰. 传统戏曲与现代动画结合的研究: 艺术史学位论文 / 黄玉杰; 山西师范大学. — 临汾市, 2014. — 69 л. = Хуан Юйцзе. Исследование взаимодействия традиционной оперы и современной анимации: дис. ... канд. искусствоведения / Хуан Юйцзе; Шаньсийс. пед. ун-т. — Линьфэнь, 2014. — 69 л.
2. Schoolchildren's motivation for viewing Chinese opera animation according to opera genre / C. Lu, T.F. Hsu, X.F. Tu [et al.] // PLOS One. — 2023. — № 18(10). — URL: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0292744> (date of access: 15.01.2025).
3. Shang, L. Fashion Representation of Henan Opera Art in Two-Dimensional Animation / L. Shang // ICADCE 2015: proc. of the 1st Intern. conf. on Arts, Design and Contemporary Education International Conference on Arts, Design and Contemporary Education, Moscow, 22–24 Apr. 2015 / The Russian State Specialized Academy of Arts, Institute of Fine Arts, Zhengzhou University and the International Science and Culture Center for Academic Contacts; ed.: P. Perry [et al.]. — Atlantis Press, 2015. — P. 303–306.
4. Sun, Lijun. The Application and Innovation of the Stylized Performance of Traditional Chinese Theater in the Animated Film New Sanchakou / Lijun Sun, Siqi Cao // Journal of Chinese Film Studies. — 2023. — Vol. 3, no. 3. — P. 563–576.
5. 董英英. 新世纪国产动画与戏曲视觉元素的融合研究: 戏剧戏曲硕士论文 / 董英英; 上海师范大学, — 上海市, 2020. — 61 л. = Дун Инин. Исследование интеграции отечественной анимации и визуальных элементов оперы в новом веке: дис. ... магист. искусствоведения / Дун Инин; Шанхайс. пед. ун-т. — Шанхай, 2020. — 61 л.

Поступила в редакцию 08.09.2025