

ВОПЛОЩЕНИЕ «ЛЕГЕНДЫ О БЕЛОЙ ЗМЕЕ» В СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ 3D-АНИМАЦИИ

У Юе,

*соискатель ученой степени кандидата наук учреждения
образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»*

Аннотация. Анализируются воплощение памятника древнеки-
тайской литературы «Легенда о Белой Змее» в фильме «Белая Змея:
Жизнь на воде» (2024) режиссеров Чэнь Цзяньси и Ли Цзякай, а
также возможности современной китайской 3D-анимации в отобра-
жении национальной культуры и традиций эпохи династии Южной
Сун. Фильм рассматривается как важный этап в эволюции китай-
ского анимационного кино, а также как экранное произведение, спо-
собствующее популяризации национального культурного наследия
на международной арене.

Ключевые слова: 3D-анимация, легенда о Белой Змее, китай-
ская анимация, цифровые технологии, национальная культура, «Бе-
лая Змея: Жизнь на воде».

THE EMBODIMENT OF THE «LEGEND OF THE WHITE SNAKE» IN MODERN CHINESE 3D ANIMATION

Wu Yue,

*Competitor of a Scientific Degree of Candidate of Sciences
of the Educational Institution «Belarusian State University
of Culture and Arts»*

Abstract. The article analyzes the embodiment of the ancient
Chinese literary monument «The Legend of the White Snake» in modern
Chinese 3D animation using the example of the film «White Snake: Life
on the Water» (directed by Chen Jianxi, Li Jiakai, 2024), as well as the
possibilities of 3D animation in displaying the national culture and
traditions of the Southern Song era. The film «White Snake: Life on the

Water» is considered an important stage in the evolution of Chinese animation cinema, as well as a screen work that contributes to the popularization of national cultural heritage in the international arena.

Keywords: 3D animation, Legend of the White Snake, Chinese animation, digital technology, national culture, «White Snake: Life on the Water».

Современная анимация Китая переживает период интенсивного роста. Китайские студии активно внедряют новые разработки в области 3D-технологий в анимацию, что не только способствует расширению арсенала используемых цифровых технологий, но и возможностей в создании художественной образности. Ярким примером является анимационный фильм «Белая Змея: Жизнь на воде», созданный компанией «Light Chaser Animation Studios».

Сюжет фильма основан на древнекитайской легенде о Белой Змее (白蛇传). В фильме раскрываются темы верности, испытаний любви и противостояния между миром сверхъестественного и человеческими предрассудками [4]. Действие разворачивается в период правления династии Южная Сун (1127–1279). В центре повествования – история любви между главными героями Сяобай (小白) (Белой Змеей) и Сюй Сянем (许仙). «Белая Змея: Жизнь на воде» – третья часть анимационной серии, продолжающая события предыдущих фильмов «Белая Змея: Истоки» (2019) и «Белая Змея 2: Вознесение Зеленой Змеи» (2021). По сюжету в третьей части Сяобай находит реинкарнацию возлюбленного Сюй Сяня. Однако их счастье оказывается под угрозой из-за вмешательства монаха Фахая (法海).

Сюжет легенды о Белой Змее воплощался в экранном искусстве много раз. В фильме «Белая Змея: Жизнь на воде» режиссеры предлагают новый взгляд на знакомую историю и пытаются найти баланс между классическим сюжетом и его современной интерпретацией. Уделяется внимание характеристикам и внутренней динамике персонажей, а также воссозданию средствами 3D-анимации исторической обстановки, культуры и традиций эпохи Южной Сун, многогранный художественный образ которой складывается за счет детальной проработки таких компонентов, как:

1. Городская жизнь эпохи Южной Сун. Авторы воссоздавали ее на основе исторических исследований и выдающихся произведений китайской живописи, таких как знаменитый свиток XII в.

«По реке в День поминовения усопших» (清明上河图), что позволило передать быт и атмосферу древнего города. Режиссеры переносят зрителя на улицы и рынки Ханчжоу – столицу империи в тот период. Город оживает благодаря сотням анимированных персонажей (от торговцев до простых горожан), занятых повседневными делами. Архитектура фильма – древние традиционные храмы и дворцы, изящные пагоды, деревянные мосты и уютные сады. Важным элементом создания художественной образности здесь становится цвет, заимствованный из цветовой палитры живописи времен династии Южной Сун, что придает визуальному пластику особую художественную выразительность и аутентичность [1, с. 48].

2. Традиционные праздники. Праздник фонарей (元宵节) символизирует романтическое начало истории, когда герои впервые встречаются. Красочные фонари, зажигающиеся по всему городу, создают магическую и праздничную атмосферу. Праздник драконьих лодок (端午节) занимает центральное место в одной из ключевых сцен, где герои участвуют в народных гуляниях, что добавляет динамики и зрелищности фильму. Показ Праздника холодной пищи (寒食节) несет функцию хронологического маркера, подчеркивая смену времен года и символизируя переходные моменты в жизни героев. Праздник середины осени (中秋节) свидетельствует о расставании и преданности в любви. Несмотря на все препятствия, герои стремятся быть вместе, что подчеркивает силу их чувств. Таким образом традиционные китайские праздники становятся не только маркерами времени и пространства, которое насыщено узнаваемыми атрибутами китайской культуры – фонарями, украшениями, музыкальными инструментами, воссозданными в цифровом формате с высокой точностью, но и важными драматургическими элементами.

3. Традиционные костюмы. Тщательная проработка одежды персонажей, основанная на исторических образцах времен Южной Сун, помогает создать картину эпохи и отразить характеры героев. Например, Сяобай носит изящные одеяния в приглушенных тонах, что подчеркивает ее спокойный и нежный характер. В то же время Сяоцин (Зеленая Змея) одета в более яркие наряды, символизирующие ее энергичность и решительность.

4. Театральные традиции. Сцена с представлением в театре Баоцинфан (宝庆坊) объединяет в одном экранном пространстве сюжет легенды о Белой Змее и классической пьесы «Западный

флигель» (西厢记), а также показывает пространство театра периода династии Южная Сун: традиционные театральные маски добавляют сцене глубину и символичность; декорации, включенные в экранное пространство, создают эффект «спектакля в спектакле»; опера кунцуй (昆曲) известна изящной пластикой и утонченным вокалом. Сцена в театре Баоцинфан – не просто дань уважения китайскому театру, но и художественный прием, который усиливает драматизм истории Белой Змеи. Данная сцена становится метафорой основной темы фильма: судьба героев предопределена, но они все же борются за любовь, пытаясь изменить ход событий, подобно персонажам древних театральных пьес.

5. Пейзажи Западного озера. Природные мотивы – лotosовые пруды, туманные горные пейзажи и переливы света на воде – элементы тонкой живописности, характерной для традиционной китайской живописи [3, с. 21]. Отдельно следует выделить возможности 3D-анимации в показе природных стихий. Авторы создали реалистичную симуляцию водных эффектов, например в сцене потопа в Храме Цзиньшань (金山寺), разработав новые алгоритмы для симуляции движения воды, что позволило воспроизвести мощные потоки воды, обрушивающиеся на персонажей.

Важно отметить, что недавно китайские анимационные фильмы отставали от голливудских проектов по качеству графики и анимации. Сегодня уровень детализации, текстур и спецэффектов в китайской трехмерной анимации соответствует мировым стандартам. В фильме «Белая Змея: Жизнь на воде» высококачественная 3D-анимация не только способствует созданию топоса древнего города, но и подчеркивает реалистичные пейзажи Поднебесной.

Отдельно следует отметить возможности современной анимации в отображении движений мимики лица, пластики тела в боевых сценах. В фильме «Белая Змея: Жизнь на воде» создатели активно использовали технологию «захват движения лица» (facial motion capture), что позволило добиться эффекта естественной мимики. Например, в сцене, где Сюй Сянь впервые видит истинный облик Сяобай в виде огромной змеи, особое внимание уделено реакции героя. Важно отметить, что пластика персонажей во многом вдохновлена древнекитайскими представлениями о красоте, что находит воплощение в традиционном китайском театре, с опорой на традиции которого и разрабатывались плавные и выразительные движения отдельных персонажей.

Фильм изобилует динамичными магическими и боевыми сценами, где ключевую роль играют спецэффекты, позволяющие сделать движения максимально выразительными. Например, анимация магических способностей героев включает сложные эффекты света, плазменных вспышек и разрушительных ударов, которые визуальнo подчеркивают силу как Белой Змеи, так и Зеленой. Боевая хореография, сцены сражений созданы с использованием технологии захвата движения (motion capture) при участии профессиональных мастеров ушу, что сделало движения героев реалистичными и динамичными.

Использование передовых 3D-технологий позволило третьей части анимационной серии «Белая Змея: Жизнь на воде» стать не просто красивым анимационным фильмом, но и настоящим произведением искусства, которое объединяет китайские культурные традиции с современными методами цифровой анимации. Визуальный стиль ленты гармонично сочетает традиционные элементы с современными 3D-технологиями, позволяя зрителю глубже погрузиться в атмосферу Древнего Китая [2, с. 39]. Такой подход не только повышает художественную ценность фильма, но и способствует популяризации китайских культурных традиций в мире.

Фильм «Белая Змея: Жизнь на воде» получил известность и признание не только в Китае, Канаде и США, но и в Великобритании, Германии, Австралии, Бразилии, Новой Зеландии, Малайзии и на Филиппинах и др., что свидетельствует о широких возможностях современной 3D-анимации в переосмыслении произведений древнекитайской литературы, а также популяризации национальных традиций и культурного наследия Поднебесной на международной арене.

1. 刘庚哲. 中国动画电影的技术革新与文化遗产 / 刘庚哲 // 中国文化研究. – 2023. – № 5. – Р. 42–56. = Лю Гэнчжэ. Технологические инновации и культурное наследие китайских анимационных фильмов / Лю Гэнчжэ // Китайские культурные исследования. – 2023. – № 5. – Р. 42–56.

2. 赵雅芝. 叶童. 传统文化与现代动画的结合——白蛇传说的再创作 / 赵雅芝 // 影视艺术评论. – 2024. – № 3. – Р. 33–45. = Чжао Ячжи. Сочетание традиционной культуры и современной анимации: воссоздание легенды о Белой Змее / Чжао Ячжи, Е Тонг // Обзор искусства кино и телевидения. – 2024. – № 3. – С. 33–45.

3. 陈健喜. “白蛇浮生”制作访谈 / 陈健喜, 李佳锴 // 动画技术前沿. – 2024. – № 2. – Р. 17–29. = Чэнь Цзяньси. Интервью о производстве «Белой змеи» / Чэнь Цзяньси, Ли Цзякай // Frontier Animation Technology. – 2024. – № 2. – С. 17–29.
4. 白蛇：浮生——文化表征与视觉卓越//北京晚报. – 2024. – 13.08. = White Snake: Floating Life – Cultural Representation and Visual Excellence // Beijing Evening News. – 2024. – 13.08.