

УДК 791.228:[75.042:598.2/043](510)

Сун Чанлун

Своеобразие воплощения жанра хуа-няо в искусстве анимации

Рассматриваются современные тенденции в развитии анимации, основанные на живописи жанра хуа-няо. В философско-эстетическом плане раскрывается взаимосвязь художественного образа с традиционной монохромной живописью. В результате сравнительного анализа китайских и западных кинопроизведений выявляется особенность воплощения живописных техник, способов оформления и стилей жанра «цветы и птицы» в анимационном искусстве.

Визуальное отображение свойств объекта на основе монохромной живописи (кит. 水墨动画片) – это новый уникальный вид искусства анимации, созданный китайскими кинематографистами в 1960-е гг. Для него характерны принятые в монохромной живописи техники традиционного письма тушью (чередование густых и жидких слоев), изображения людей и пространства (пустого и заполненного) для создания собственных средств выразительности, передающих изменения в природе.

А. Кузнецова пишет: «В отличие от контурной анимации, изображение в китайской анимационной живописи не имеет ни четких границ, ни однородной заливки цветом. Помимо технических решений, традиционный колорит мультфильмов формируется за счет классических сюжетов, каллиграфических титров, традиционных мелодий в качестве музыкального сопровождения» [1].

Цель статьи – исследовать способы воплощения традиционной китайской живописи в искусстве анимации.

Один из основных жанров традиционной китайской живописи – хуа-няо, охватывающий широкую палитру природных тем, включающую цветы (растения), птиц, рыб, насекомых, домашних животных и др., послужил источником вдохновения для создания выдающихся произведений китайской анимации. Обратимся к первым работам, созданным с использованием техники монохромной живописи.

Короткометражный анимационный фильм «Где же мама?» («Головастики ищут маму», 1960, кит. «小蝌蚪找妈妈») является характерным примером мультипликации в стиле традиционной китайской живописи. Художник-аниматор Тэ Вэй (кит. 特伟), работавший на Шанхайской студии анимационных фильмов, стремился к тому, чтобы его произведение соответствовало традиционной национальной эстетике. Фильм «Где же мама?» является попыткой мастера приблизиться к живописному стилю известного китайского художника Ци Байши. Несмотря на простоту сюжетной линии, повествующей о приключениях головастиков в поисках матери, фильм стал важной вехой в истории мировой анимации.

В мультфильме «Головастики ищут маму» Тэ Вэй детально передал движение всего живого, обращая внимание на душевное состояние персонажей. Это первая в мире анимация (рис. 1), выдержанная в традиционном китайском стиле, с характерным для него изяществом, отличающим от диснеевских мультфильмов. Материалом для большинства изображений рыб, креветок и других животных в мультфильме стали картины великого художника Ци Байши. В результате сочетания китайской живописной техники и приемов мультипликации сформировался специфический художественный стиль, характеризующийся прекрасными изображениями и поэтической атмосферой, что ознаменовало переход китайской анимации на новый эстетический уровень.

Импульсом для создания мультфильма в такой сложной технике стали слова китайского военного и политического деятеля Чэнь И, который выразил надежду на то, что в один прекрасный день акварельная живопись художника Ци Байши будет оживлена. Картины Ци Байши, в том числе в жанре «цветы и птицы», пользовались большой известностью и основывались на многовековых традициях китайской живописи, в связи с чем сам Тэ Вэй отмечал: «Ци Байши нарисовал множество головастика и креветок, мы подумали, что сможем заставить их двигаться. Но чтобы добиться этого, <...> перепробовали многие способы» [7].

Создатели анимационного фильма достигли впечатляющего результата, сумев с высокой достоверностью воспроизвести визуальный стиль Ци Байши, добавив к нему эффект «жидкой» анимации, передающей движения прозрачной воды, водных растений и обитателей пруда.

В отличие от большинства мультфильмов для детей, где животные представляются в антропоморфизированной форме, в работе Тэ Вэй сохранены реальные пропорции тела и черты животных (цыплят и курицы, лягушки, черепахи, золотых рыбок и т. д.). Их движения и поведение очень близки к реальным животным: правдоподобно переданы движения восьми ног краба, огромного полупрозрачного хвоста рыбы и т. д. Virtuозное использование сложнейшей анимационной техники в стиле традиционной китайской живописи тушью позволило художникам-аниматорам оживить живописные шедевры Ци Байши. Музыка к фильму, написанная композитором У Инцзюем (кит. 吴应炬), передает пасторальную атмосферу и радостный настрой, пронизывающий все произведение.

Фильм «Головастики ищут маму» был удостоен награды на Международном фестивале анимационных фильмов в г. Анси (Франция) в 1962 г.

Тэ Вэй в сотрудничестве с Цянь Цзяцзюнем (кит. 钱家骏) также создал в технике традиционной китайской живописи фильм «Пастушья флейта» (1963; кит. «牧笛»). В нем были использованы картины другого выдающегося китайского художника Ли Кэжана (кит. 李可染), известного изображениями сельской местности, буйволов, птиц и т. п. (рис. 2).

Мультфільм павествуе о мальчыке-пастушке, обладающем необыкновенной способностью играть на флейте. Уснувшему на дереве мальчику приснилось, что он потерял своего буйвола. Последовательность сновидений причудлива, начиная с падающих листьев, которые превращаются в бабочек, и заканчивая буйволом, который выходит из укрытия в зарослях бамбука, услышав своего хозяина, играющего на флейте.

В финальной сцене под нарастающее крещендо музыки стаи птиц слетаются, чтобы послушать флейту пастушка. Перенесенные на экран с картин Ли Кэжэня образы воробьев, орлов, журавлей, грачей, голубей, фазанов, куропаток, ласточек, цапель, выполненные тушью, создают впечатляющий визуальный эффект. Хотя в данной ленте отсутствуют диалоги и какое-либо повествование, некоторые исследователи видят в ней своего рода аллегория, характерную для многих анимационных произведений того времени и относящуюся к политике Мао Цзэдуна и Коммунистической партии Китая, проповедуя смирение со стороны тех, кто находится у власти, и союза всех в поисках общего блага [8]. Несмотря на определенную идеологизированность, фильм создает атмосферу настоящей визуально-музыкальной поэзии. Благодаря таланту авторов, соединивших образы природы, растительного и животного мира, заимствованные из традиционной китайской живописи, в том числе жанра хуа-няо, с анимационными техниками, мультфильм «Пастушья флейта» стал настоящим шедевром мировой культуры. В 1970 г. он завоевал главную награду на Международном кинофестивале в Оденсе (Дания).

Жанр хуа-няо нашел воплощение и в западной анимации. Яркий поэтический кинообраз был создан польским режиссером Анной Дудэк в фильме «Китайский тамбурин» (пол. «Chiński tamburyn», 1994). Эта киноминиатюра, выполненная в живописной акварельной технике на бумаге, была вдохновлена музыкой австрийского скрипача и композитора Фрица Крейсlera и живописными мотивами Китая.

В начальных кадрах фильма из раскрывающегося веера вылетает бабочка, которая увлекает зрителя в мир оживших образов китайской живописи хуа-няо: распускающихся цветов магнолии, лotosового пруда, камней, опадающих лепестков цветов среди порхающих бабочек, птицы, качающейся на ветке, уток и рыб, плавающих среди водных растений. Причем авторам фильма средствами анимации удалось добиться оригинального художественного эффекта, при котором создается впечатление, что зритель наблюдает за всеми персонажами мультфильма глазами летящей бабочки (рис. 3).

Движения анимационных образов синхронизированы с ритмом музыки Ф. Крейсlera, которую для фильма исполняют Ванда Вилкомирска (скрипка) и Тадэуш Хмелевски (фортепиано). В финальной сцене бабочка снова садится на веер с изображением цветка, после чего веер закрывается. Созданию китайского колорита также помогают изображения горных пейзажей, фарфоровой вазы и чашки. Художникам-аниматорам удалось сохранить характер и деликатность китайской живописи. Не

случайно анимационная лента Анны Дудэк была удостоена награды за чистоту стиля анимированной живописи на XIII Национальном фестивале фильмов для детей в Познани в 1994 г., а также диплома за режиссуру на Международном фестивале анимационных фильмов для детей в Братиславе в 1999 г. [5].

Идея создания «Китайского тамбурина» появилась у композитора Ф. Крейсера в 1910 г. после посещения китайского театра в Сан-Франциско, что послужило «импульсом для написания свободной фантазии в китайском стиле» [2]. Подобно тому, как композитор экспериментирует с экзотическими музыкальными формами, польские художники-аниматоры посредством акварельной техники пытаются воплотить на экране свободное движение живописных форм, меняющих очертания, перетекающих друг в друга. Примечательно, что именно жанр хуа-няо был выбран авторами в качестве «репрезентанта» китайского стиля.

Использование компьютерных технологий позволило художникам-аниматорам расширить творческий инструментарий, обогатив художественный язык анимации.

Древние картины в жанре хуа-няо стали источником вдохновения для молодого китайского режиссера и художника-аниматора Ян Чуня (кит. 杨春), который использовал живописные произведения в стиле гунби для создания короткометражного мультипликационного фильма «Прекрасный лес» (2012). Этот фильм прошел отборочный этап в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» на премию Оскар-2017, где 7-минутная лента стала настоящей сенсацией и показывалась дважды.

Живопись периода правления династии Сун, представляющая собой высший уровень развития стиля гунби, получила новую жизнь благодаря анимационному искусству. Гунби – это техника в китайской живописи, требующая внимательности и реалистического подхода, в отличие от стиля сеи, для которого характерна свобода выражения и интерпретации. Режиссер Ян Чунь создал яркие анимационные образы цветов и птиц, которые в китайской культуре символизируют радость и красоту.

Идея о создании анимационного фильма на основе сунской живописи пришла к автору в тот момент, когда он просматривал альбом с многочисленными копиями картины Сун Хуэйцзуна «Гибискус и золотистый фазан», сделанными им для совершенствования своего мастерства. Во время быстрого перелистывания страниц с эскизами Ян Чунь заметил, что фазан на картине как будто слегка покачал головой. После этого события художник решил нарисовать множество картин в стиле гунби, чтобы, соединив их, превратить в анимацию и познакомить зрителей с шедеврами китайской живописи. На реализацию такого смелого замысла художнику понадобилось три года для создания 10 093 рисунков.

Картины «Гибискус и золотистый фазан», «Водоплавающая птица и горец восточный» императора Сун Хуэйцзуна, «Созревшие плоды яблони китайской» придворного сунского художника Линь Чуня (кит. 林椿), «Воробьята на иве», «Персик» неизвестных сунских авторов – всего более десяти картин в стиле гунби, представляющих наивысший уровень мастерства сунских художников, – были использованы современным автором Ян Чунем для создания великолепного «анимационного свитка» (рис. 4).

Каждое движение птиц (чистка перьев, взмахи крыльев, перепрыгивание с ветки на ветку, добывание пищи, кормление птенцов и др.) художник рисовал вручную. Для того чтобы переход между кадрами был более плавным, он разработал и запатентовал собственную компьютерную технологию создания анимации. Также режиссер уделял большое внимание цвету, стремясь максимально приблизить анимационное произведение к древним живописным произведениям: «Картины древние, а цветовые изменения на них чрезвычайно деликатны. Используя современные краски, легко потерять древний смысл и превратить работу в чисто современную анимацию» [11].

В начале фильма птица, изображенная на картине Линь Чуня, перелетая с места на место, замечает воробья, кормящего птенцов, бабочку, сидящую на цветке пиона, золотистого фазана, высматривающего среди листьев насекомых, голубя с голубятами и т. д. Лучи солнца, пробивающиеся сквозь листву деревьев, стаи птиц, летящие через горы и реки, создают поэтическую атмосферу свободы и спокойствия, передают настроение гармоничного сосуществования всех вещей в природе. Каждый кадр фильма обладает древним шармом и полон движения.

В фильме отсутствует какой-либо текст, однако экранное действие сопровождается фоновой музыкой, созданной композитором Лан Юэ (кит. 郎乐) и исполняемой на традиционных китайских музыкальных инструментах. Реальные голоса птиц, звучащие в фильме, также способствуют созданию эффекта «оживших» картин.

Неожиданная концовка фильма: безмятежное пение птиц и музыка внезапно прекращаются, вместо них слышится сигнал подъехавшего автомобиля и звук человеческих шагов. На экране появляется объектив прицела, направленный на птицу, сидящую на ветке. Раздается выстрел – и изображение птицы исчезает в темноте, после чего зритель видит медленно поднимающийся синий дым на фоне опускающихся на землю перьев. В финальных кадрах на экране вновь появляется картина Линь Чуня «Созревшие плоды яблони китайской», однако вместо птицы на ней появляется черная дыра (рис. 5).

Линь Чунь в картине, ставшей основой для мультфильма, с помощью аллегорических техник повествования раскрывает концепцию единства Неба и человека как лейтмотива сунской живописи. Используя красочный язык, передавая детали, необходимые для создания пространственно-временной реальности, он поднимает вопрос об отношениях между

человеком и природой, осуществляет философско-культурную рефлексию [Там же].

Новый этап в развитии китайской анимации на основе монохромной живописи начался в связи с применением 3D-технологий. Ярким примером нового направления могут служить анимационные работы режиссера Хуан Ин (кит. 黄颖), адъюнкт-профессора Школы анимации Пекинской киноакадемии, вдохнувшего новую жизнь в традиционное искусство анимации на основе китайской живописи тушью и акварелью.

Цифровой анимационный короткометражный фильм Хуан Ин «Последний день лунного месяца» (кит. «月晦», англ. «The Plume», рус. «Перья») был показан на V Международном кинофестивале в Пекине (BJIFF) в 2015 г. В этом короткометражном фильме авторы перенесли на экран прекрасный мир цветов и птиц китайской живописи в традиционном стиле гунби посредством стереоскопических визуальных эффектов. Художник-аниматор Хуан Ин использовал 3D-анимацию и другие технологии для создания новых анимационных произведений на основе традиционной китайской живописи. Возрождение интереса к анимации на основе китайской живописи тушью и акварелью искусствоведы связывают с именем известного китайского режиссера Ма Кэсюаня, работавшего на Шанхайской студии анимационного кино (SAFS).

В анимационных работах на основе картин традиционной китайской живописи предыдущие поколения художников-аниматоров применяли такие техники рисования тушью, как гунби и сеи. Режиссер Хуан Ин называет свои работы «новыми» анимациями на основе традиционной китайской живописи, потому что методы, используемые для их создания, сильно отличаются от классических произведений Шанхайской студии: «Традиционные методы требовали много времени и рабочей силы, что сегодня нереально. Мы пытаемся использовать новые методы, такие как программное обеспечение для 3D-анимации, чтобы имитировать такой эффект картин тушью или акварелью, как, например, штриховка. С технологией 3D мы также нарушаем традицию использования боковых кадров, а вместо них используем вращающиеся кадры, чтобы сделать движущиеся изображения более живыми и яркими» [3].

Режиссер Хуан Ин использовал трехмерные компьютерные технологии в таких короткометражных анимационных фильмах, как «Пруд» (2001), «Пруд» (2003), «Гнездо» (2004). Одноименные фильмы «Пруд» завоевали более 10 национальных и международных наград в области анимации. «“Пруды” позволили заново изобрести стили живописи сеи и гунби, используя 3D-технологии», – сказал Сунь Лицзюнь, директор Школы анимации Пекинской киноакадемии, который также был консультантом этих двух работ [Там же].

Короткометражный фильм «Пруд» (рис. 6), воссоздающий внешний вид акварельной живописи с использованием 3D-графики, изображает микромир отдельного уголка природы, демонстрируя связь между гар-

монией и «соревнованием» в природе, представленную двумя стрекозами в пруду с лотосами [6].

Как отмечает У Вэйхуа, диалектика между новыми технологиями и старыми техниками повествования прослеживается во многих сценах современных анимационных фильмов. Примером такой цифровой/традиционной бинарности может служить фильм «Пруд», который заимствует условные обозначения и иконографию традиционных китайских картин: «зажелтение» фона для имитации древнего холста и использование линейных образов для выравнивания живописной плоскости» [4, с. 62]. По мнению У Вэйхуа, анимации на основе традиционной китайской живописи создаются, «чтобы пробудить ностальгию, однако использование технологий, имитирующих эффекты акварели и туши, может потенциально рассказать другую историю культурной ностальгии, историю коммерциализации памяти о традиционном процессе, а не самом процессе» [Там же].

Фильм «Последний день лунного месяца» был показан на открытии II Международного канадско-китайского кинофестиваля (Canada China International Film Festival, кит. 中加国际电影节) в сентябре 2017 г. в Монреале и завоевал награду в номинации «Лучшая технология».

Содержание фильма построено на истории любви двух птиц: синей и желтой, которые вместе строят гнездо и заботятся друг о друге на фоне сменяющихся времен года. Внезапно появившийся кот (образ которого заимствован из сучжоуской вышивки) нарушает гармонию, пытается убить птиц и разрушить их гнездо. Однако в конце фильма любовь преодолевает все, и две птицы вновь счастливо порхают на ветках цветущей сливы (рис. 7).

«Последний день лунного месяца» стал первым в Китае художественным фильмом, выполненным в технике стереоскопической живописи, формата 3D с разрешением 4K. Применение гладких линз в сочетании с трехмерным пространством позволило авторам ярко выразить художественную концепцию гармонии и любви. При помощи техники «бесшовного монтажа» создатели ленты добились эффекта разворачивающегося свитка. Слияние звучания китайских национальных музыкальных инструментов и западного симфонического оркестра делают фильм интернациональным [9; 10].

Итак, используя программное обеспечение для 3D-анимации и инструменты визуальных эффектов, создатели анимационных фильмов облачают традиционную китайскую живопись «цветы и птицы» в стиле гунби в новую художественную форму, обладающую изящной гиперреалистичной текстурой в результате тщательного изображения штрихов и сложных приемов окрашивания.

Таким образом, техники традиционной китайской живописи обогатили выразительные средства анимации, а образный мир жанра хуа-няо и других жанров китайской живописи позволил режиссерам-мульти-

пликаторам в яркой форме донести до зрителя ценности традиционной культуры Китая.

1. Кузнецова, А. 8 анимационных фильмов в стиле китайской живописи [Электронный ресурс] / А. Кузнецова // Магазета. – Режим доступа: <https://magazeta.com/2017/11/8-ink-wash-animation/>. – Дата доступа: 25.10.2018.

2. Anderson, Greg. Tambourin Chinois [Electronic resource] / Greg Anderson, Elizabeth Joy Roe // Anderson & Roe piano duo. – Mode of access: <https://www.andersonroe.com/tambourin-chinois/>. – Date of access: 20.04.2019.

3. Chen, Ximeng. Ink-wash animation goes 3D [Electronic resource] / Ximeng Chen // Global Times. – Mode of access: <http://www.globaltimes.cn/content/916581.shtml>. – Date of access: 26.04.2019.

4. China's i Generation : cinema and moving image culture for the twenty-first century / ed. by Matthew D. Johnson [et al.]. – New York : Bloomsbury Academic, 2014. – 368 p.

5. Chiński tamburyn [Electronic resource] // TV Studio Filmów Animowanych sp. z o.o. – Mode of access: <http://tvsfa.com/5034-chinski-tamburyn-2/>. – Date of access: 20.04.2019.

6. Huang Ying – The Pond [Electronic resource] // Dekku.nofatclips. – Mode of access: <http://dekku.nofatclips.com/2007/03/huang-ying-pond.html>. – Date of access: 25.04.2019.

7. Lent, John A. Te Wei and Chinese Animation: Inseparable, Incomparable / John A. Lent // Animation World Network [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.awn.com/animationworld/te-wei-and-chinese-animation-inseparable-incomparable>. – Date of access: 20.10.2018.

8. Reis, Marcelo. The Cowboy's Flute (Movie) [Electronic resource] / Marcelo Reis // Animehaus. – Mode of access: <http://www.animehaus.com.br/2013/02/the-cowboys-flute-movie.html>. – Date of access: 23.10.2018.

9. The Plume [Electronic resource] // IMDb. – Mode of access: <https://www.imdb.com/videooplayer/vi2453845273>. – Date of access: 12.05.2019.

10. 我校动画学院教师黄颖作品《月晦》入围第16届广岛国际动画电影节 = Произведение преподавателя Института анимации Хуан Ин «Последний день лунного месяца» вышло в финал 16-го Международного кинофестиваля анимационных фильмов в Хиросиме [Электронный ресурс] // 168tksm. – Режим доступа: http://168tksm.com/html/content2016-0905content_95589.html. – Дата доступа: 12.05.2019.

11. 宋徽宗的鸟征服了奥斯卡! 徽宗本宗: 朕的中国画, 天下第一! = Птицы Сун Хуэйцзуна покорили Оскар! [Электронный ресурс] // Соуху. – Режим доступа: http://www.sohu.com/a/281860625_166880. – Дата доступа: 03.05.2019.

Song Changlong

The embodiment peculiarity of the hua-niao genre in the art of animation

Modern tendencies in the development of animation based on the painting of the hua-niao (flowers and birds) genre are considered. The correlation between the art image with the traditional monochrome painting (ink-wash animation) in philosophical and aesthetic terms is revealed. As a result of a comparative analysis of Chinese and Western film productions, a peculiarity of the embodiment of painting techniques, design methods and styles of the "flowers and birds" genre in the animated art is revealed.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 14.05.2019.

К статье Сун Чанлун «Своеобразие воплощения жанра хуа-няо в искусстве анимации»

Рис. 1. Кадр из мультфильма «Головастики ищут маму» (реж. Тэ Вэй, 1960)

Ілюстрацыі да артыкулаў

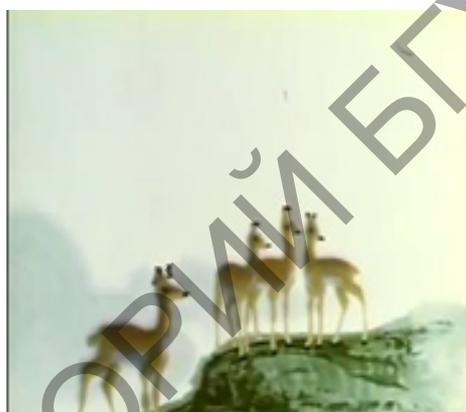

Рис. 2. Кадры из мультфильма «Пастушья флейта» (реж. Тэ Вэй, 1963)

Рис. 3. Кадры из фильма «Китайский тамбурин» (реж. А. Дудэк, 1994)

Ілюстрацыі да артыкулаў

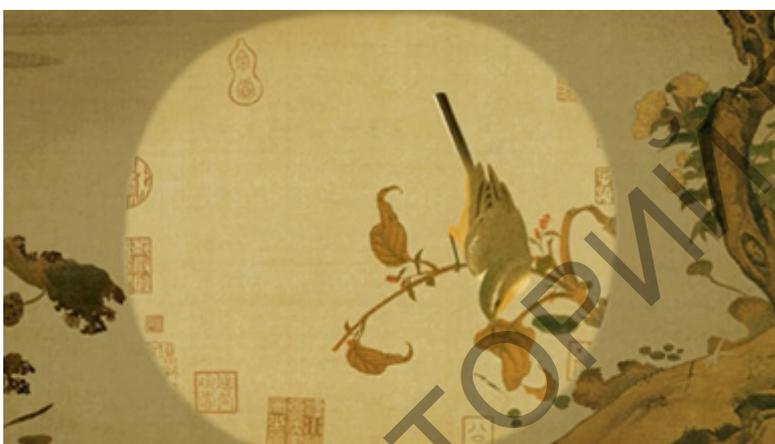

Рис. 4. Кадры из анимационного фильма «Прекрасный лес» (реж. Ян Чунь, 2012)

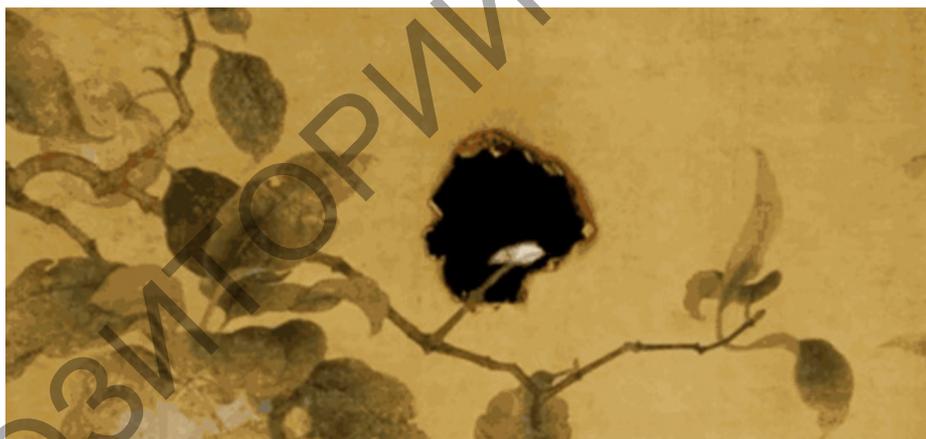

Рис. 5. Кадры из анимационного фильма
«Прекрасный лес» (реж. Ян Чунь, 2012)

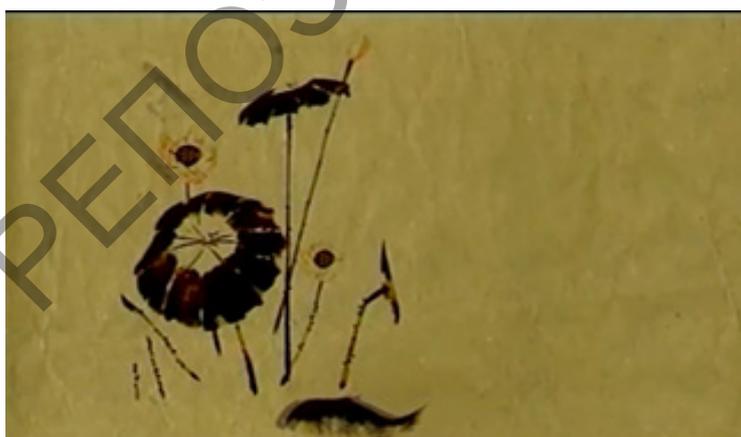

Рис. 6. Кадры из анимационного фильма «Пруд» (реж. Хуан Ин, 2003)

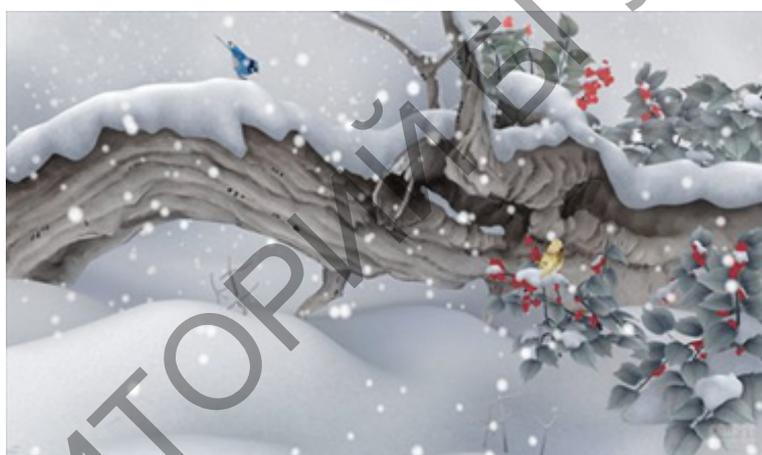
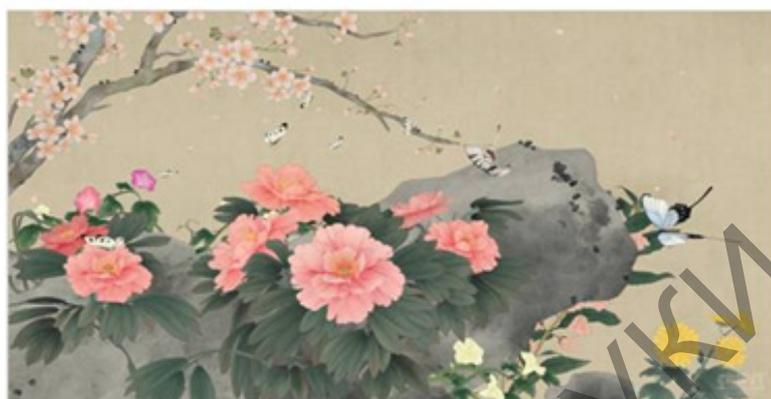

Рис. 7. Кадры из анимационного фильма
«Последний день лунного месяца» (реж. Хуан Ин, 2013)