

Дэн Цзяюе, аспирант.
Научный руководитель – Л. В. Измаилова,
кандидат искусствоведения доцент

СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ В ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ XXI в.

Развитие науки и техники в XX – начале XXI в. открывает широкие возможности развития всех областей человеческой деятельности, в т. ч. и перспективы художественного творчества. В театральной практике XXI в. прослеживается тенденция к обновлению художественно-выразительного постановочного комплекса за счет введения аудиовизуальных технологий с целью усиления зрелищности спектакля. Анализ некоторых программ отдела культуры телевидения г. Хэнань представляет и раскрывает конкретные способы и приемы употребления современных технологий в инсценировке, демонстрации и в целом ознакомлении современного зрителя с традиционной культурой – одеждой, музыкой, песнями, танцами, праздничными играми, театральными традиционными постановками, живописью, каллиграфией и т. д. Посредством использования современной компьютерной технологии обработки изображений двухмерное изображение преобразуется в трехмерное, при этом положение и угол изображения камеры, рассчитанные в реальном времени, используются для объединения реальных персонажей с различными виртуальными изображениями с последующим отображением перед зрителем через экран. Из этого сплава строятся новые веяния современной культуры.

Запись фестивалей и праздников, проходящих в реальном времени либо записанных в студиях, свидетельствует о многообразии тем и сюжетов, а также об интересе телеаудитории к этому жанру – «Весенний праздник Хэнань – 2021», «Февричное соревнование лодок-драконов», «Ночной банкет во дворце Тан», «Танцы под водой во время празднования лодок-драконов».

«Ночной банкет во дворце Тан» – одна из первых танцевально-развлекательных телевизионных программ, выполненная с использованием современных технологий. В 2021 г. она при-

влекла внимание критиков и получила отклик в прессе. О масштабности, пластичности и красочности постановки можно судить также по многочисленным комментариям. Так, Цзинь Цю – специалист в области изучения китайской художественной антропологии и этнологии – считает, что успех постановки обусловлен несколькими причинами. Основная причина: сохранение высокого уровня эстетического чутья и вкуса современного зрителя, который живо и заинтересованно относится к национальной истории, требователен к достоверности сценического действия. Отметим, что интерьер дворца на сцене воспроизведен реалистично. О высоких художественных запросах свидетельствовала реакция зрителей. При этом постановки с использованием упомянутых технологий выходят за рамки телевизионных программ и демонстрируются онлайн на больших экранах во время различных крупных традиционных праздников для удобства наблюдения за разыгрывающимся сценическим представлением и т. д. Таким образом выделяется непосредственный зритель театральной постановки (публика), телезритель, пользователь сети Интернет.

Телевизионная постановка «Ночного банкета» создавалась на основе изучения культурных образов различных танцевальных фигурок династии Сун, обнаруженных в гробнице Чжан Шэна в Аньяне в провинции Хэнань в 1959 г. В собрании содержались 13 фигур, из которых 8 изображали музыкантов, 5 – танцовщиц. Можно рассмотреть, что семь музыкантов держат в своих руках музыкальные инструменты, называемые «пи-па», «пятиструнная пи-па», «вертикальная арфа», «пайсяо» (многоствольная флейта), «поперечная флейта», «медные тарелки», «били» (бамбуковый рожок). Все музыканты образуют маленькую сцену танца. Отметим, что музыканты, играющие на пипе, держат ее горизонтально, а не вертикально с опорой на колено, как это принято в современности, что может свидетельствовать о непрерывности эволюции развития традиционных инструментов в отношении формы и техники исполнения. Прическа и одежда статуэток имеет примерно одинаковый вид: волосы черного цвета заколоты с помощью широкого гребня на затылке, платье с высокой талией и узкими длинными рукавами, плечи прикрыты накидкой. Можно встретить подобные

статуэтки в различных цветовых решениях – зеленом, коричневом, красном, желтом. Статуэтки танцовщиц изображены в тех же одеждах, что и музыканты, с плавными, взмывающими движениями рук. Фигуры всех статуэток округлые и полные. Таким образом, найденные фигурки свидетельствуют не только о технике исполнения на музыкальных инструментах в династиях Сун и Тан, виде музыкальных инструментов, технике танца, но также об идеале женской привлекательности и моде [2].

В современной постановке «Ночной банкет во дворце Тан» женщины-музыканты всегда держали все перечисленные инструменты в т. ч. и как важный элемент их костюма. Однако чтобы соответствовать характеру персонажей, у танцовщиц цвет инструмента мог изменяться на ярко-желтый и желтый с синим. Также, чтобы следить за подлинностью образов в части макияжа и других мелких, но важных особенностей, группой исследователей был произведен ряд открытий в этом направлении, которыми пользуются постановщики.

Постановка «Ночной банкет во дворце Тан» рассказывает о ночном веселье, которое устраивалось более 1300 лет назад в Лояне во дворце Шанъян Тан Гаоцуном, Ли Чжи и У Цетяном [5]. Был показан процесс подготовки к выступлению музыкантов от наложения макияжа до настраивания инструментов, а также представлены различные приключения и истории на пути к выступлению. Весь танец разделен на пять частей. Первая часть демонстрирует сцену превращения в музей статуэток в живых музыкантов и танцовщиц. Вторая, третья и четвертая сцены демонстрируют различные взаимодействия между героями, в последней части все герои вновь, как бы переходя в XXI век, превращаются в статуэтки – экспонаты музея. Постановка представляет собой не только танец как историческую реконструкцию, но и определенную фантасмагорию, составленную из различных приключений, в которых отражается «встреча с XXI веком».

В то же время все детали костюма, макияжа, пластического рисунка танца, техник воспроизведены с большой заботой о подлинности эпохи.

Например, «косо-красный» рисунок макияжа (рис.), широко вошедший в моду в династии Тан – особый рисунок линий глаз, имеющий у краев глаза форму полумесяца. «Косой» макияж с использованием красного цвета вошел в обиход во времена династий Вэй и Цзинь (середина II в. – конец V в.). Такая мода отсылает к расхожей дворцовой истории о девице Сюэ Е, которая неосторожно упала и ушиблась лицом так, что пришлось лечиться кремом из янтаря. Сюэ Е очень беспокоилась, что ее лицо потеряет свою прежнюю привлекательность, но оказалось, что оставшийся после лечения красный след от ушибов ничуть не портит, а даже делает лицо как будто румяным. С тех пор среди других девушек во дворце такая выразительность лица стала входить в моду, был изобретен макияж, который получил название «косо-красный», приобрел наибольшую популярность в династии Тан (начало VI в. – начало IX в.) [1].

Рис. «Косо-красный рисунок» (Хэнань, 2021 г. ТВ-программа «Праздник Весны». Режиссеры: Чен Линь и Юань Ши)

Augmented Reality (AR) представляет собой технологию вычисления положения и угла изображения камеры в реальном времени с другим изображением из сферы виртуальной реальности, плавно объединяя реальную и виртуальную информацию.

В «Ночном банкете» техническая работа подобного плана составляет две части. Сперва запись выполняется на синем фоне, затем синий фон накладывается на сценическое выступление так, чтобы получить эффект трехмерного изображения. Благодаря технологии AR живые актеры причудливо могут сочетаться с историческими экспонатами. С помощью такой же технологии в постановке героини – музыканты и танцоры –

пересекают стены музея, превращаются в статуэтки и обратно [5, с. 109].

В телепередачах не только демонстрируются танцы, но и представляются выставки, посвященные историческим эпохам, на которых запечатлеваются танские цветная керамика, горшкообразная посуда, в т. ч. довольно редкой, квадратной формы статуэтки, флейты из кости, картины – «Приготовление шелка», «Придворная дама срывает цветы» и т. д. Демонстрация подобных выставок на телевидении и в других медиа-сферах является хорошим способом обширного знакомства с историческим наследием публики различных возрастов. Таким образом, данная технология служит цели размещения виртуального мира на экране в реальном мире и взаимодействия с ним, а также придает большую наглядность историческим реалиям. Подобные технологии намного больше обогащают телепрограммы [2, с. 112].

«Ночной банкет во дворце Тан» является одним из успешных примеров внедрения технологий 5G+AR. Однако следует указать и на ряд препятствий и недостатков в этом процессе. Так, профессор и директор журнала при Пекинской академии танца Чжан Яньцзе справедливо заметил, что распространение и все большее умножение подобных программ могут дезориентировать зрителя и привить ему известную фрагментарность и пестроту в представлениях о музыкальной и танцевальной традиционной культуре. Поэтому важно поставить еще один вопрос: как именно следует продвигать и развивать у зрителя представления об исторической сущности того или иного танца или музыки, нужно ли служить вкусам и современным модным тенденциям или же следует повышать стандарт вкуса.

Отметим, что участие современных технологий в процессе исторических реконструкций во многом повлияло на популяризацию истории у широкой публики. Также сам процесс слияния традиционной культуры и современности развивает интерес к традиционной культуре.

Таким образом, сценическое представление создается с включением самых широких возможностей и исторических исследований современности: от разработки сценария до исполнения, от скрупулезной прорисовки макияжа и грима акте-

ров до непосредственного выступления, от внедрения технологии 5G+AR до конечного продукта в виде эффективных трансляций выступлений.

При возрождении и распространении традиционной культуры необходимо опираться на современные наработки соответствующей области научного знания, развивать высококачественный показ программ культурно-исторической направленности, исключая всевозможные признаки китча и профанации. В то же время необходимо понимать, что с обновлением подходов и концепций изменяются и способы демонстрации, восприятия феномена традиционной культуры.

1. Косо-красный рисунок [Электронный ресурс] // Новости Нанкина. – Режим доступа: <http://www.njdaily.cn/news/2021/0218/3185132010092207499.html>. – Дата доступа: 01.03.2022. – Изд. на кит. яз.: 斜红, 南京新闻, 电子资源, 引用日期 2022 年 3 月 01 日.

2. Ли, Тин. Инновации в создании и распространении телевизионного контента в эпоху 5G – в качестве примеров возьмем Гала-концерт весеннего праздника в Хэнани «Ночной банкет во дворце Тан» и специальные программы Праздника фонарей / Тин Ли // Красота и время. – 2017. – № 9. – С. 110–112. – Изд. на кит. яз.: 李婷. 《5G时代电视内容产生与传播创新——以河南春晚《唐宫夜宴》与元宵特别节目为例》. 天津: 中国广播电视学刊, 2017, 第9期: 110–112页.

3. Ночной банкет во дворце Тан [Электронный ресурс] // Танец Китая. – Режим доступа: <https://mp.weixin.qq.com/s/3q-oHSdMwN8HWHk0aHL-OQ>. – Дата доступа: 08.02.2022. – Изд. на кит. яз.: 唐宫夜宴, 舞蹈中国, 电子资源, 引用日期2022年2月08日.

4. Расписные гончарные фигурки [Электронный ресурс] // Хэнаньский музей. – Режим доступа: http://www.chnmus.net/sitesources/hnsbwy/page_pc/bwzl/shdsxszl/xgwwjj/article74e3ea21ea83471195551109aaf2db59.html. – Дата доступа: 08.02.2022. – Изд. на кит. яз.: 绘彩陶俑, 河南博物馆, 电子资源, 引用日期2022年2月08日, http://www.chnmus.net/sitesources/hnsbwy/page_pc/bwzl/shdsxszl/xgwwjj/article74e3ea21ea83471195551109aaf2db59.html.

5. Ху, Мэнъи. Исследование коммуникации дворцовой культуры и творчества при поддержке технологии «5G + AR» – на примере гала-концерта весеннего фестиваля в Хэнани «Ночной банкет во дворце Тан» / Мэнъи Ху // Красота и время. – 2022. – № 7. – С. 108–110. – Изд. на кит. яз.: 胡濛驿. 《“5G+AR”技术支撑下的宫廷文化创意传播研究——以河南春晚《唐宫夜宴》节目为例》. 天津: 2021, 第7期: 108–110页.