

CULTURE INDUSTRY AS A POTENTIAL UNESCO VALUE: THE DEVELOPMENT OF COOPERATION OF BALTIC CULTURE INDUSTRIES IN THE POST-SOVIET COUNTRIES INCLUDING FOLK MUSIC / ABBREVIATION

This topic is a research abbreviation for the perspectives of Western states cooperation in the culture field industries with the Post-Soviet states. Culture industries – middle class business development in the terms of peace, education, unique heritage and taste preservation.

The taste of music audience is highly impacted by the international market, the forms culture have changed a lot since the Charles-Emile Reynaud [1] (*Charles-Émile Reynaud was a French inventor, responsible for the praxinoscope and the first projected animated films. His *Pantomimes Lumineuses* premiered on 28 October 1892 in Paris*) and Walt Disney studios [2] and appearance of animation. The contemporary animation movie (as well as TV and cinema) is becoming a past pushed out by interactive media genres: computer games. The Second-World war term 'Propaganda' that could be applied for media does not make sense anymore, because the interactive media and design is the most powerful instrument for peace and human kind advance. The creative industries is the ultimate contemporary economic resource [3]. Creative industries and virtual reality will gain high importance until 2030 among Baltic States [4].

Contemporary youth education is highly impacted by interactive media, which develops skills that people usually used to gain in universities: the basics of interior and architectural design and history taught by the Sims city, the best-selling computer game [5]. The history of civilisations taught by the Sid Meier's Civilization [6], it is not a secret that the basic driving skills and rules taught by computer games. The interactive media is a challenge for traditional education system: schools and universities. The interactive media produces joy of learning [7]. This media could unite Western and Eastern world peoples for closer cooperation in terms of contemporary World disasters.

Although the high supply of interactive media and the variety of its genres form a limited taste, the authentic music and theatre performance is pushed out by fascinating electro music compositions which usually are created without the cultural background of aesthetics and negatively impact the world-wide taste – this is a destructive factor negatively affecting identity of Europe and Asia. The post-Soviet environment has preserved high aesthetical requirements and traditions that are under the danger of elimination in extreme speeds. This means, that the interactive media is the main XXI century issue of UNESCO in terms of education and heritage preservation, the interactive media industries – the best environment for the performance of the cultural heritage. The known issue for all of us, that the heritage has never been the wealthiest field – this stereotype now changes.

The only question – the source of investment for international industries that bring peace. The EU countries, especially Germany has developed advanced compensation models for processes that negatively influenced people before and after the Second World War. The creative industries in future will become the main economical field of the middle-class. Post-Soviet countries could work towards finding the harmony of compensation and busyness. Nobody will sort out the righteousness about Stalin regime. Although the source of future middle-class international busyness capital could become implemented policy of compensations for the purpose of common Western world and Post-soviet environment busyness development. This is beneficial for both sides – Post-Soviet countries that went towards the West but remained highly economically tied with the Post-Soviet environment (The Baltic States and Kazakhstan), the countries that remained economically tied in the East Europe (international Post-Socialist block).

To conclude: the development of creative industries, especially the interactive media and virtual reality is the main middle-class business goal until 2030. The future interactive media should eliminate or cardinally change the traditional education. It is extremely important to control the quality of interactive media in terms of heritage and taste. This must be a XXI century UNESCO task. The retreat of middle-class busyness to the culture industries could unite Western and Eastern world for cooperation in terms of peace and prosperity. The implement of compensational model policy to develop international busyness capital in Post-Soviet countries is essential.

Bibliography:

1. Émile Reynaud. Biographie / <http://emilereynaud.fr/index.php/post/Biographie>
2. Disney, W. Alice Gets Rolling / Walt Disney – Walt Disney Family Museum. Archived from the original on October 1, 2015. Retrieved June 1, 2014.
3. Florida, R. The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work / Richard Florida. – Leisure and Everyday Life, Basic Books (2002).
4. Vaicenavičius R.J., Gelūnas A., Tyrimas parodė, kad kūrybinės industrijos Lietuvoje yra produktyvesnė sritis nei kiti ūkio sektoriai / R.J. Vaicenavičius, Arūnas Gelūnas. – BNS press announcement, republished 15 min.lt, kultura, November 23, 2012.
5. Walker, T. The Sims overtakes Myst / Trey Walker. – Game Spot. CNET Networks (March 22, 2002)... Archived from the original on January 3, 2010. Retrieved March 17, 2008.
6. Ferrell, K. The Official Guide to Sid Meier's Civilization / Keith Ferrell, Edmund Ferrell.– Compute Books, 1992.
7. Armstrong, J. Scott. The Natural Learning Project / J. Scott Armstrong // Journal of Experiential Learning and Simulation. 1: 5–12, 1979.

Ло Чаопэн

ТРАДИЦИОННЫЙ КИТАЙСКИЙ ТЕАТР ТЕНЕЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Театр теней – древнекитайское сценическое искусство, находящееся сегодня под угрозой исчезновения и нуждающееся в выработке мер по его сохранению и интеграции в современный мир.

Luo Chaopeng

TRADITIONAL CHINESE SHADOW THEATER: THE PRESENT STATE AND CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE

The ancient Chinese shadow theater is in danger of extinction and needs to develop measures for its preservation and integration into the modern world.

Театр теней, или «театр теней от фонаря» – разновидность традиционного кукольного театра Китая, одна из древнейших синтетических форм искусства. В театре теней впервые возникают динамические визуальные образы,

демонстрируются движущиеся картины, сопровождаемые музыкой и пением. В организации теневого представления принимают участие не менее трех человек: кукловод и два музыканта. Кукловод двумя руками управляет куклами и другим реквизитом и параллельно озвучивает кукол, рассказывает историю, поет. «Одни уста рассказывают тысячи историй о былых временах, две руки заставляют танцевать миллион солдат» [1, с. 5], – так описываются в Китае народные кукольные спектакли. Плоские расписные куклы и элементы сценографии при помощи искусственного источника света проецируются на белый экран, перед которым находятся зрители, наблюдающие за спектаклем. Музыканты играют на струнных и ударных инструментах, поддерживая ритм представления, создавая атмосферу, мелодией характеризуя персонажей.

Своими корнями китайский театр теней уходит в эпоху династии Западная Хань (206 г. до н.э. – 9 г. н.э.), именно на это время приходится первое упоминание о нем. Самое раннее предание относительно происхождения этого вида искусства повествует о том, что появление театра теней связано с бодхисатвой Гуаньинь (божеством, выступающим преимущественно в женском облике, спасающем людей от всевозможных бедствий; подательница детей, родовспомогательная, покровительница женской половины дома), которая лично читала людям буддийские сутры, распространяя учение. Театр теней – продукт китайской аграрной цивилизации, обладающий ярким национальным колоритом. В феодальном обществе крестьяне не могли рационально объяснить многие природные явления, поэтому связывали их с деятельностью злых и добрых духов, что повлекло за собой начало поклонения сверхъестественным силам. Представления театра теней являлись своего рода демонстрацией их почитания. Главной целью этого искусства изначально было выражение уважения духам, поклонение духам предков.

Свою законченную форму театр теней приобрел в эпохи Тан и Сун (VII – XIII века) в провинциях Шэньси, Шаньси и Хэнань. Пика своего развития он достиг при династии Цин (1644 – 1912 года) в Хэнане, где формируются многочисленные династии актеров теневого театра, создаются наиболее искусные куклы и реквизит, непревзойденных высот достигает художественный уровень представлений. Ни одно семейное торжество, ни один праздник от Нового года и сбора урожая до свадьбы или рождения ребенка не обходился без песен и представлений театра теней. Искусство теневого театра распространяется по всей территории Китая, начиная с эпохи Юань, этот вид искусства постепенно распространился в Персию (Иран), арабские страны, Турцию, Японию, а в XVIII веке проникает в Европу: Англию, Францию, Германию, Беларусь. Театр теней становится любимым развлечением как китайской аристократии, так и простого народа. Благодаря тонкой и изящной вырезке узоров на куклах, гармоничной музыке и запоминающимся песням, легкому и живому стилю представления, он завоевал любовь и признание массового зрителя.

Тем не менее, из-за достаточно консервативной формы представления, устоявшейся музыкальной программы, а также сложности процесса создания кукол и организации спектаклей в XX веке театр теней стал постепенно приходить в упадок. Неблагоприятными для развития теневого театра были и социально-политические условия. Особую угрозу для него несла культурная революция (1966 – 1976 годов), которая объявила театр теней «пережитком феодализма, капитализма и ревизионизма». После династии Цин некоторые провинциальные чиновники боялись, что собиравшиеся вечером на представление зрители могут поднять мятеж. Поэтому театр теней оказался под запретом, вплоть до арестов артистов и уничтожения кукол. Это привело к тому, что некогда пользующийся огромной популярностью театр теней во многих регионах страны полностью исчез.

Ситуация не улучшилась и в конце XX века: количество театральных коллективов непрерывно сокращалось, перестали создаваться высокохудожественные куклы, представления театра теней давались все реже и реже. Основных причин тому было несколько: 1. Низкий культурный статус теневого театра и как следствие низкий социальный статус актеров театра теней, которые отказывались передавать традиционное искусство новому поколению, в связи с чем утрачивалась преемственность в исполнительской технике. 2. Технологические сложности при создании реквизита театра теней. Процесс создания кукол и реквизита театра теней очень трудоемкий, состоит более чем из десяти этапов: дубление кожи, создание трафарета, вырезание, нанесение цветов и др. На создание одной куклы уходят недели, не говоря уже о том, что, если на какой-то из стадий допущена ошибка, кукла становится непригодной к использованию. Хранение реквизита также является непростой задачей: длительное воздействие на него солнечных лучей приводит к выцветанию красок, изменение влажности и температуры может привести к трансформации фигур. Для индустриального общества, которое делает упор на серийном производстве, это, несомненно, является огромным недостатком. Таким образом, театр теней является очень сложным видом искусства, которым владеет очень ограниченное число мастеров, старые умельцы уходят из жизни, не передавая навыки и секреты новому поколению. 3. Снижение культуры зрительского восприятия. Представления театра теней понимают (визуально и на слух) лишь люди среднего и пожилого возраста. Это происходит как из-за незнания классических сюжетов, так и из-за традиционной насыщенности песен и текстов представлений теневого театра различными диалектами, неизвестными и непонятными молодежи, что резко сокращает количество зрителей. 4. Низкая рентабельность представлений теневого театра. Затраты на создание театра теней, зарплата артистов и стоимость выступлений достаточно высоки, а доходы от представлений несоизмеримо малы. 5. Замещение представлений теневого театра новыми кино- и мультимедиа технологиями, телевидением и интернетом, которые более доступны и насыщенно работают в сфере развлечения и рекреации.

Однако сегодня, когда театра теней находится на грани исчезновения, наблюдается тенденция возрождения интереса к этому традиционному китайскому искусству. Он получает все большую поддержку как со стороны государства, так и со стороны общества в целом. Художественные образы, сюжеты, идеи, визуальная специфика народного театра теней постепенно проникают в общественную жизнь, литературу и искусство. Их осмысление и актуализация происходят в анимации и киноискусстве, живописи и компьютерной графике, дизайне одежды и интерьеров, отделке материалов, в изготовлении туристической продукции. Так, например, в последнее время фигурки кукол теней можно увидеть на каналах Центрального телевидения Китая: герои классического романа «Путешествие на Запад», созданные с использованием приемов театра теней, рассказывают правила дорожного движения. Или, например, в 2004 году бронзовую награду дизайнерской премии имени Цзинь Дайцяна получила работа «Календарь со шрифтом, стилизованным под фигурки театра теней». Она содержала упрощенные изображения и узоры, позаимствованные у традиционного театра теней, которые образовывали первые буквы названий месяцев на английском языке.

В свою очередь театр теней делает попытки идти в ногу со временем, приспособить традиционные элементы к эстетическим требованиям современного общества, эффективно соединить народную и современную культуру. Народное

искусство и профессиональное творчество вступают в отношения взаимопроникновения, взаимозависимости, взаимодействия и взаимопревращения.

Китайский театр теней прошел долгий путь развития, сформировался в отдельный вид искусства и приобрел яркий национальный колорит, добился высокого эстетического результата. В 2011 году этот вид искусства был включен в список всемирного нематериального культурного наследия человечества. Сегодня традиционному театру теней сложно соответствовать быстрому ритму жизни. Внедрение основных элементов традиционного театра теней в повседневную жизнь и современную культуру может сохранить и развить этот вид искусства.

Список литературы:

1. 魏力群 中国皮影艺术史 – 北京: 文物出版社, 2007. – 395页 = Лицзюнь, Вэй. История искусства театра теней / Вэй Лицзюнь. – Пекин : Духовное наследие, 2007. – 395 с.

Чу Вэнь Шо

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ НАЦИИ КАК ЯДРО МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ

В процессе продвижения в Китае инициативы «Один пояс, один путь» культурный обмен играет незаменимую роль. Для того, чтобы в полной мере реализовать всесторонний культурный обмен, необходимо, прежде всего, осуществлять обмен культурными ценностями между разными культурами. Такой обмен позволит устранить культурные конфликты и преграды, а также опасения «культурной агрессии» между различными культурами.

Chu Wen Shaw

CULTURAL VALUES OF THE NATION AS THE NUCLEAR OF INTERNATIONAL CULTURAL RELATIONS

In the process of promoting the «One Belt, One Way» initiative in China, cultural exchange plays an indispensable role. In order to fully implement a comprehensive cultural exchange, it is first of all necessary to exchange cultural values between different cultures. Such an exchange will eliminate cultural conflicts and barriers, as well as fears of «cultural aggression» between different cultures.

В процессе продвижения инициативы «Один пояс, один путь» в Китае культурный обмен играет незаменимую роль. В октябре 2013 г. председатель Си Цзиньпин заявил: «Нужно всесторонне продвигать гуманитарный обмен, углубленно развивать дружественные контакты в сфере туризма, науки и образования, регионального сотрудничества и др., расширять дружеские связи и добрые контакты. Нужно представлять зарубежным странам внутренний и внешний политический курс Китая, рассказывать о событиях в Китае, распространять голос Китая, с помощью «китайской мечты» позволить народам всех соседних государств исполнить мечту о прекрасной жизни, осуществлять сопряжение перспектив развития данного региона, укоренить в близлежащих странах идею о «Сообществе единой судьбы» [1].

В 2016 г. Министерство культуры КНР опубликовало «План действий по развитию культуры в рамках инициативы «Один пояс, один путь», в котором ставятся задачи «углублять обмен опытом в области культуры и объединять чаяния народов между странами и регионами, продвигать культурный обмен, распространение культуры, развитие инноваций в области культуры и торговли» [2]. Китайское правительство имеет намерения по развитию культуры в рамках данной инициативы: для строительства проекта «Одного пояса, одного пути» необходимо установить дружеские отношения и построить «Сообщество единой судьбы» со странами вдоль Экономического пояса «Шелковый путь», выразив их в культурных связях. Культурный обмен, главным образом, проявляется в 3 аспектах: обмене культурными ценностями, обмене культурной отрасли и научно-образовательном обмене. На наш взгляд, ключевую роль в реализации всестороннего гуманитарного обмена играет обмен культурными ценностями между разными культурами.

Система ценностей – это стандарты суждения людей о хорошем и плохом, красивом и безобразном, стоящем и нестоящем, чистом и грязном, правильном и неправильном, добре и жестокости, справедливом и несправедливом, приличном и неприличном. Система ценностей включается в образ мышления человека, это психологическая деятельность, осуществляющая контроль выбора поведения, это деятельность по размышлению об окружающем мире и по адаптации человека к этому миру.

Ценности – ядро культуры. Культурные различия формируются на основе системы ценностей, в некотором смысле, общественная система ценностей сообщает людям набор основных норм поведения и мышления, предоставляет ряд стандартов о широко признанных «правильных» и «приемлемых» способах поведения. Отношения ценностей и поведения – это отношения целого и частного, глубинного и поверхностного слоя. Между ценностями и культурой существует неразделимо тесная связь, их можно объяснить только друг через друга.

Зарождение, формирование развитие системы ценностей культурного сообщества происходит, главным образом, под действием двух сил, влияющих на культуру: адаптации к среде и исторических факторов. Кроме этого, на формирование системы ценностей глубокое влияние оказывают учения и труды философов и мудрецов, а также ранние религиозные верования. Например, на систему ценностей западного общества повлияла Библия. Ветхий и Новый Завет превозносят любовь к Богу превыше всего, даже выше родственных чувств, поклонение Всевышнему породило систему ценностей, которая и по сей день оказывает влияние на западное общество, – так, существует понятие священного долга. Некоторые распространенные в настоящее время на Западе ценности – «знания ради знаний», «красота ради красоты», «процветание ради процветания» и др. – происходят от понятия священного долга. Философские идеи древнекитайских мудрецов – Конфуция, Мэн-цзы, Сюнь-цзы, Чжуан-цзы, а также созданные ими учения – конфуцианство, даосизм, философия «И цзин» («Книги перемен») и др. сыграли важную роль в формировании системы ценностей не только Китая, но и всего Востока.