

УДК:74Рисование и черчение. Декоративно-прикладное искусство.Художественные промыслы. Дизайн

Чэнь Сюевэй

магистрант 2 курса обучения

Уральский гуманитарный институт

Уральский Федеральный университет,

Екатеринбург, Россия

КУЛЬТУРНЫЙ СИМВОЛ ТЕАТРА ТЕНЕЙ В ФОРМАХ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Аннотация

В условиях ускоряющейся глобализации передача и распространение нематериального культурного наследия Китая сталкиваются с беспрецедентными вызовами. В данной статье рассматривается, как культурные символы театра теней выполняют функцию моста в межкультурном общении, а также анализируются современные технологии и

инновационные стратегии, способствующие расширению его глобального влияния и укреплению взаимопонимания между различными культурами.

Ключевые слова:

китайский театр теней; нематериальное культурное наследие; межкультурная коммуникация; культурные символы; глобализация; цифровые технологии

Chen Xuewei

Master's student, 2nd year

Ural Institute of Humanities

Ural Federal University,

Ekaterinburg, Russia

***CULTURAL SYMBOLISM OF SHADOW PUPPETRY IN FORMS OF
INTERCULTURAL COMMUNICATION***

Abstract

In the context of accelerating globalization, the transmission and dissemination of China's intangible cultural heritage face unprecedented challenges. This article explores how the cultural symbols of shadow puppetry function as a bridge in intercultural communication. It also analyzes modern technologies and innovative strategies that contribute to expanding its global influence and strengthening mutual understanding between different cultures.

Keywords:

Chinese shadow puppetry; intangible cultural heritage; intercultural communication; cultural symbols; globalization; digital technologies

Введение

Культурные символы — это знаки или символы, которым придано определенное значение и которые используются для передачи определенной информации в определенном культурном контексте. Как культурный символ, театр теней не только отражает уникальную эстетику традиционного китайского искусства, но и несёт в себе богатое историческое и социальное

значение. В условиях ускоряющейся глобализации передача и распространение нематериального культурного наследия Китая сталкиваются с беспрецедентными вызовами. В качестве примера можно привести театр теней — традиционное искусство, возникшее в период Западной Хань (около II века до н. э.), которое в 2011 году было включено в «Список нематериального культурного наследия человечества» ЮНЕСКО. [1] Это признание свидетельствует о том, что театр теней является не только важной частью китайской культуры, но и играет роль в глобальном культурном обмене и межкультурной коммуникации. Однако вопрос о том, как культурные символы театра теней воспринимаются и принимаются зрителями с разным культурным бэкграундом, остается актуальным. В данной статье исследуется, как культурные символы театра теней выполняют функцию моста в межкультурном общении, а также рассматриваются современные технологии и инновационные стратегии, способствующие расширению его глобального влияния и укреплению взаимопонимания между различными культурами.

История и художественные особенности театра теней

Китайский театр теней имеет долгую историю, восходящую к периоду Западной Хань. На протяжении веков он не только служил важной формой народных развлечений, но и нес в себе глубокие культурные и социальные ценности. В 2011 году театр теней был включен в «Список нематериального культурного наследия человечества», что свидетельствует о признании его художественной ценности международным сообществом. Театр теней отличается уникальной визуальной формой выражения: с помощью проекции света силуэты фигур, вырезанных из кожи буйвола или овцы, оживают на белом экране, сопровождаясь музыкой, пением и повествованием, воспроизводя исторические легенды, мифологические сюжеты и сцены народной жизни. Эта форма искусства обладает одновременно повествовательной универсальностью и культурной адаптивностью, позволяя интерпретировать истории из разных регионов и культур, передавая зрителям богатые идеи и эмоциональные переживания [2].

В процессе постоянного развития и передачи традиций театр теней оказывает значительное влияние на современный дизайн. Как комплексное искусство, он объединяет резьбу по коже, живопись, театр и светотеневые эффекты, демонстрируя богатое культурное наследие Китая и его уникальную эстетическую ценность, что делает его важным культурным феноменом.

Цветовая система и культурные символы

Как особый культурный символ, цветовая система театра теней сочетает в себе как культурную уникальность, так и универсальность. В театре теней часто используется пятицветная система (синий, красный, белый, черный, желтый) для передачи характера и социального статуса персонажей. Например, красный цвет чаще всего ассоциируется с добродетельными или знатными персонажами, тогда как черный используется для изображения коварных или отрицательных героев [3].

Однако интерпретация этих элементов может различаться в разных культурных контекстах. Например, в театре теней определенные цвета имеют

специфическое символическое значение: красный обозначает справедливость, а черный — коварство. Однако в других культурах эти цветовые символы могут восприниматься иначе, что может привести к различиям в понимании характера персонажей.

В то же время в театре теней часто применяется сочетание дополнительных цветов, например, красного и зеленого, что создает яркий визуальный контраст, стимулирующий зрительное восприятие и привлекающий внимание зрителей [4]. Подобный подход к использованию цвета широко применяется и в западных фильмах и анимации, обладая определенной культурной адаптивностью и доступностью для зрителей из разных стран. Благодаря этому цветовая система театра теней обладает культурной универсальностью, что способствует его восприятию в межкультурной коммуникации.

Современная трансляция и культурная интеграция

Техника создания теневых фигур включает такие методы, как резьба по коже, ажурная вырезка и роспись, которые широко используются и в

международном художественном пространстве. Например, в традиционном искусстве вырезания из бумаги в Германии и Японии можно обнаружить тонкую ажурную резьбу, сходную с техникой создания театра теней [5]. Это свидетельствует о том, что художественные приемы театра теней обладают универсальным характером в мировом искусстве.

Китайский театр теней имеет многовековую историю в межкультурном обмене, а его влияние продолжает расширяться с течением времени. В XIII веке театр теней распространился в страны Южной Азии через Великий шёлковый путь, постепенно достигнув Индии, Таиланда, Индонезии и других регионов. В XVIII веке он проник в Европу различными путями. В 1774 году французский миссионер Жозеф-Мари Амио привез театр теней во Францию и организовал представления в Париже, а китайские мастера демонстрировали искусство театра теней французской публике. С XX века театр теней стал регулярно появляться на международной арене, включая выставки Всемирной экспо, международные художественные фестивали и другие культурные мероприятия

[6].

Тем не менее традиционные способы распространения театра теней имеют свои ограничения. Раннее распространение зависело в основном от перевода сценариев, живых выступлений и демонстрации ремесленного мастерства. Хотя это позволяло передавать художественную привлекательность театра теней, языковой барьер, различия в культурном контексте и особенности восприятия иностранной аудитории часто затрудняли точную передачу его глубинного культурного смысла. Более того, ошибки перевода или непривычный стиль исполнения могли приводить к недопониманию.

Инновационные стратегии распространения в цифровую эпоху

Несмотря на это, с XVII века, когда Европа начала активно контактировать с Китаем, китайский театр теней произвел сильное впечатление на многих западных зрителей. По сравнению с китайской оперой и традиционной музыкой, он получил большее признание и восхищение на Западе. Однако, как отмечает американская труппа театра теней Chinese Theatre Works, для

успешного восприятия представлений иностранной аудиторией необходимы пояснения и визуальная адаптация, помогающие зрителям лучше понять культурный контекст [7].

В связи с этим, в условиях глобализации опора исключительно на театральные постановки и общее представление о театре теней уже недостаточна для его эффективного распространения. Для усиления влияния театра теней в межкультурной коммуникации и содействия культурному обмену необходимо выделить его наиболее знаковые культурные символы и сосредоточиться на символическом способе передачи. Это позволит расширить разнообразные каналы распространения, сделать символику театра теней более универсальной, способной преодолевать языковые барьеры и выходить за рамки традиционного повествования. Встраивание этих символов в цифровое медиа-искусство, бренд-дизайн, игровую графику и другие глобальные формы визуального искусства откроет новые возможности для его популяризации.

В последние годы появилось множество успешных примеров использования

китайских культурных символов в мировом масштабе. Например, выпущенная в августе 2024 года игра «Black Myth: Wukong» стала современной адаптацией классического китайского романа «Путешествие на Запад». Она успешно интегрировала образ Сунь Укуна в современный игровой контекст, и ее мировые продажи превысили 20 миллионов копий всего за первый месяц [8]. Игра вызвала огромный интерес и коммерческий успех по всему миру. Этот пример демонстрирует, что извлечение и переосмысление знаковых элементов традиционной культуры с помощью современных технологий позволяет эффективно преодолевать географические и культурные границы, привлекать международную аудиторию и придавать традиционному искусству новую жизнь.

Благодаря символическому извлечению и редизайну элементы театра теней могут интегрироваться с современным дизайнерским языком, превращаясь в визуальные символы с международным потенциалом распространения. Например, Harper's Bazaar совместно с художницей @ Sylvia Zhang представил

образ мифических существ из «*Шаньхай цзин*» в формате 3D-версии театра теней. В этом проекте были не только инновационно переосмыслены традиционные цветовые сочетания теневых фигур в соответствии с современной эстетикой, но и использованы современные материалы, такие как акрил, чтобы превратить традиционный театр теней в модные аксессуары, наделяя его новой визуальной выразительностью [9]. Этот пример демонстрирует, что символика театра теней может выйти за рамки традиционной сцены и войти в такие сферы, как мода, предметный дизайн и цифровые медиа, становясь визуальным мостом между традицией и современностью, Востоком и Западом.

Культурные символы театра теней также обладают высокой степенью синтеза с другими культурами. Например, в Гуанчжоуской библиотеке прошел совместный китайско-турецкий спектакль «Диалог театра теней», в котором китайский театр теней Луфэн и турецкий Карагёз не только продемонстрировали свои уникальные стили, но и через взаимодействие

образов расширили возможности культурного обмена [10]. В рамках совместного постановочного проекта «Диалог Шелкового пути» была намеренно снижена степень культурной специфики и усилена комедийность за счет взаимодействия персонажей. Образ Сунь Укуна из китайского театра теней и персонаж Карагёз из турецкого театра теней были помещены в единое повествование, развертывающееся на фоне Шелкового пути. Это позволило не только выявить общие черты и взаимодополняемость культурных символов, но и успешно создать диалогическую модель межкультурного взаимодействия.

Заключение

Таким образом, театр теней как важная часть нематериального культурного наследия Китая обладает богатым историческим наследием, уникальной художественной ценностью и значительным потенциалом для межкультурной коммуникации, находя отклик в различных культурных контекстах. Его цветовая система, резьба по коже и повествовательные приемы представляют собой уникальные культурные символы, которые могут адаптироваться к

условиям межкультурного общения.

Однако в процессе межкультурного распространения театр теней сталкивается с проблемами различий в культурной интерпретации и ограниченностью традиционных каналов распространения. Для привлечения внимания международной аудитории необходимо учитывать эстетические предпочтения и интересы людей из разных стран.

Чтобы эффективно продвигать театр теней на мировой арене, недостаточно полагаться исключительно на традиционные театральные постановки. Важно сочетать современные цифровые технологии и инновационные стратегии, выделять уникальные символы театра теней и активно внедрять их в более широкие медийные форматы. Требуется смелое инновационное переосмысление – использование бренд-дизайна, моды, цифровых медиа и других глобальных платформ.

Кроме того, изучение успешных примеров адаптации китайских культурных символов к современной среде позволит создать новые культурные символы,

расширяющие возможности диалога между традицией и современностью.

Только так можно продвинуть этот древний вид искусства дальше, позволив

миру по-настоящему ощутить уникальное очарование китайского театра теней.

Список литературы

1. Министерство культуры и туризма КНР, 2019, URL:
https://www.mct.gov.cn/preview/special/8757/8764/201906/t20190604_844121.htm
2. Ван Юань, Ван Цзя. Визуально-коммуникативные формы художественного выражения в театре теней // Китайская кожа. 2021. Т. 50, № 11. С. 110–112. DOI: 10.13536/j.cnki.issn1001-6813.2021-011-025.
3. Ло Сяофань. Современное значение цвета в театре теней // Народное искусство. 2021. № 06. С. 88–92.
4. Кравков С. Б. Цветовое зрение / пер. с англ. Го Шуке, Хэ Баюань. Пекин: Научное издательство, 1958.
5. Хань Бо. О сходстве и различиях стиля и особенностей произведений народного искусства // Народное искусство. 2011. № 1.
6. Чжан Тао. Архив театра теней Хуасяня. Шанхай: Шанхайское издательство культуры. 2012

7. Официальный сайт Chinese Theatre Works, URL:
<https://chinesetheatreworks.org/our-programs/tiger-tales-2/>
8. Black Myth: Wukong .URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Myth%3A_Wukong.
9. Международные тренды в текстильной индустрии, 28
междисциплинарных брендов с нематериальным культурным наследием:
нематериальное наследие «оживает», диалог цивилизаций через время,
URL: <https://www.163.com/dy/article/JOBT3GHN0517IJJM.html>
10. Международный «диалог» в театре теней, Китайская культурная
газета, URL : <https://www.imsilkroad.com/news/p/522938.html?utm>