

Таким образом, несмотря на достаточное количество средств визуализации, книга по-прежнему остается аналоговым средством общения зрителя с автором. Образное восприятие книги, посредством театрализации, позволяет ей надолго оставаться в памяти, выступает аксиомой духовных ценностей. Способствует глубокому пониманию и осмыслению как театрального искусства в целом, так и драматического произведения в частности. Художественный образ книги побуждает зрителя на сотворчество, к вдумчивой рефлексии человеческого опыта, погружает в особое время и пространство.

Список литературы:

1. Евгений Онегин. Театр им. Вахтангова. Пресса о спектакле [Электронный ресурс] // Театральный зритель. – Режим доступа : http://www.smotr.ru/2012/2012_vah_onegin.htm. – Дата доступа : 22.03.2018.
2. Историческая подвижность предмета эстетики. История развития эстетики как науки. Стремление человека к красоте. Преemptственность эстетических знаний в истории [Электронный ресурс] // vuzlit.ru. – Режим доступа : http://www.vuzlit.ru/97945/istoricheskaya_podvizhnos_predmeta_estetiki_istoriya_razvitiya_estetiki_nauki_stremlenie_cheloveka_kra_sote. – Дата доступа : 18.03.2018.
3. Мартинович, Д. В театре имени Максима Горького в Минске на сцену вышли сразу три Мулявина [Электронный ресурс] / Д. Мартинович // Наша Нива. – Режим доступа : <http://www.nn.by>. – Дата доступа : 22.03.2018.
4. Опера «Бал-маскарад» Дж. Верди [Электронный ресурс] // newwoman.ru. – Режим доступа : http://www.newwoman.ru/opera_verdi.html. – Дата доступа : 26.03.2018.
5. Остров мечты – в подарок от Дон Кихота [Электронный ресурс] // Казанские истории. – Режим доступа : <http://www.history-kazan.ru/v-kurse-sobytij/vpechatleniya>. – Дата доступа : 26.03.2018.

Хао Цянь

ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ТЕАТРА ТЕНЕЙ В КИТАЕ

Hao Qian

FEATURES OF BUILDINGS FOR THE SHADOW THEATER SHOWS IN CHINA

В статье рассматриваются здания для театра теней в Китае. Автор подробно анализирует театры в музее города Сяо провинции Шаньси.

The article examines the buildings for the Shadow theater in China. The author analyzes in details the theaters in the museum of Xiaoy City of Shanxi Province.

Театр теней – вид китайского национального театра, зародившийся в эпоху Тан (617–907 гг.). Представление создается исполнителем (кукловодом), который при помощи палочек и рук управляет сделанными из картона или кожи диких зверей куклами (барана, быка, осла, верблюда и других животных). На них особым образом направляется свет, чтобы куклы отбрасывали тени на полупрозрачный экран. Так создается представление.

Главное в таком представлении именно свет и тень, поэтому зачастую их организовывали в ночное время. Во время выступления применяли искусственное освещение, которое устанавливалось между кукловодами и ширмой. При нарушении этого принципа изображения на экране могли искажаться или же высвечивать силуэт актера, что в конечном итоге влияло на визуальный эффект от представления. В XX веке в театре теней использовали различные виды ламп: масляную (до 1950-х гг.), газовую (с 1960 г.), электрическую (с 1970 г.), лампу дневного света (с 1980 г.), точечный светильник-пржектор (с 1990-х гг.) [3, с. 158]. Из всех вышеперечисленных вариантов масляные лампы считались наиболее подходящими для театра теней, благодаря колыханию огня; она способна лучше оттенить силуэты и создать таинственную атмосферу.

Особое внимание в спектаклях акцентировалось на содержании представления, а не на внешней бутафории и атрибутике. Во время выступления актеры-кукловоды находились за ширмой; их пение и рассказы сопровождалось игрой на струнных и ударных музыкальных инструментах [1, с. 119]. Если в обычном театре артист взаимодействует с публикой напрямую, то в театре теней актер «общается» со зрителем посредством кукол, скрываясь за ширмой-экраном.

Сюжеты популярных рассказов зачастую были вульгарными, поэтому, чтобы не оскорблять духов, театр теней не был связан с храмом [2, с. 521]. Если же здание храма и театра находились в непосредственной близости друг от друга, театральное сооружение запрещено было размещать напротив входа в храм, чтобы не заслонять статую бога. Поэтому его смещали в сторону (вправо или влево) от храмовых дверей.

Первоначально для показа представлений театра теней строился временный навес в виде шатра. Под ним размещали стол с ширмой-экраном, который и являлся сценической конструкцией. Зрители размещались рядом, непосредственно перед теневой ширмой. Учитывая быстро растущий интерес к театру теней и, как следствие, увеличивающееся количество представлений, при династии Сун (960-1279 гг.) для данного театра стали организовывать постоянные места для показа спектаклей. Данный факт создал условия для формирования специализированной архитектуры для представлений театра теней.

В отличие от деревянных театров, предназначенных для драматических и музыкальных представлений, здания для театра теней в Древнем Китае строились из камня и кирпича.

Сцена была цельной, без деления на фронтальную часть и кулисы, обычно квадратной формы и маленького размера (около 15 м²). Во время спектаклей ширма-экран открывалась, а после окончания закрывалась ставнями (или деревянной панелью), которые можно считать своеобразным занавесом. Они украшались резьбой, росписью и другими способами декора.

Экран-ширма – самая важная составляющая часть сцены, которую можно сравнить с киноэкраном. В зависимости от используемого материала, она могла быть бумажной или тканевой. Размер ширмы зависел от условий представления: чем больше кукол-персонажей и дополнительных элементов реквизита, тем крупнее теневой экран. Наиболее распространенный размер – 500×333 см. По обеим сторонам от ширмы существовали решетчатые проемы, сквозь которые кукловод наблюдал за зрителями [4, с. 500].

Одной из особенностей данной разновидности театральной архитектуры является отсутствие специально сконструированных мест для публики. Учитывая относительно небольшую величину сценической части данного театра, а

также маленькие размеры кукол с множеством мелких деталей их облика, зрители размещались непосредственно перед ширмой для более детального восприятия всего спектакля во всех его подробностях.

В городском уезде Сяои городского округа Люйлян в провинции Шаньси существует единственный музей китайских театров теней, в котором находятся три театральные здания. Изначально они располагались в разных районах городского уезда Сяои (в деревнях, поселках, близ храма), а при организации музея их разместили вместе, в непосредственной близости друг от друга.

Театр теней, который первоначально размещался около храма Гуаньди (рис.1), был построен в 1711 г. Его общая площадь составляет 50 м² (длина 6.48 м, высота сцены 0.65 м). Сооружение разделяется на две функциональные части, которые подчеркнуты как конструктивно, так и декоративно.

Рисунок 1 – Театр теней около храма Гуаньди

Рисунок 2 – Театр теней в деревне СяБао

Рисунок 3 – Театр теней при храме Шен Фу

Передняя часть театра (глубиной два метра) венчается крышей, представляющей собой укладку балок и стропил с опорой на боковые стены (без помощи опорных столбов). Она предназначалась для показа представлений. Вторая (задняя) часть театра (глубиной 5.7 м) напоминала пещеру с плоской крышей (поэтому ее и называли «темная пещера»). С правой стороны в нее вела дверь, обозначенная арочным проемом, а под крышей в кладке стены были сделаны крестообразные отверстия. Здесь находились актеры, размещался реквизит для спектаклей. Существует также предположение, что здесь актеры могли проживать некоторое время [4, с. 500].

Фронтальная часть конструкции между черными колоннами является непосредственным местом для представления (ее высота от земли 0.86 м, ширина ширмы 1,5 м, высота – 1.44 м). На ширме с двух сторон и в обеих нишах имеются декоративные решетчатые проемы, которые также мог использовать и кукловод для наблюдения за публикой. На столбах размещены парные надписи золотистыми иероглифами: «Множество великолепных историй вы сможете увидеть на сцене этого театра».

Театр теней в деревне СяБао (рис.2) построен в 1770 г. в период правления императора Цяньлун (династия Цин). Театральное здание общей площадью 16 м² представляет собой кубическую форму (ширина 4.55 м, глубина – 4.59 м, высота стилобата 0.47 м). Оно венчается двускатной крышей с закруглением вместо конька. В опорной конструкции используется принцип укладки балок и стропил крыши дома с опорой на боковые стены (без помощи опорных столбов). Столбы красного цвета с надписями на черных панелях обрамляют ширму шириной 2.19 м. и высотой 1.26 м. «Занавесом» служат одиннадцать деревянных досок (по 0,19 м. каждая), соединенных в единую конструкцию, которыми закрывается ширма вне представлений. На нем изображена певица верхом на олене, играющая на юэцинь (четырёхструнный музыкальный инструмент с круглым корпусом). На досках под козырьком также укреплены кронштейны. Они имеют как конструкционную функцию (для прочности стыка стены и крыши), так и декоративную роль (на них подвешивали цветы в горшочках и другие украшения). Данная деталь также использовалась для укрепления всей конструкции здания. Традиционно для театра теней по обеим сторонам от ширмы размещены решетчатые проемы и вертикальные надписи: «Артист своими губами поведает много историй, а руками покажет их при помощи своих кукол».

Третий **театр теней при храме Шен Фу (рис.3)** построен в 1894 г. в период царствования императора Цзайтянь династии Цин. Это единственный уцелевший китайский театр, который предназначался как для теневых представлений, так и для кукольных спектаклей. Общая площадь театра 25 м²: ширина здания 6.2 м, глубина внутреннего пространства 4,8 м [5, с. 232]. Его конструкция и оформление крыши идентичны театру в СяБао, а парные надписи на колоннах традиционно настраивают зрителей на предстоящее представление: «Если бы не было артистов, прячущихся за занавесом, перед публикой не предстали бы куклы с их историями, которые волнуют души людей».

Обе стороны экрана представляют собой окна с квадратными решетками. Над ними размещены изображения персонажей из двух теневых представлений. В центре между двумя красными колоннами с парными надписями расположен экран для кукольных и теневых спектаклей. При отсутствии представлений экран закрыт деревянной ширмой – это четыре вертикальных панели с решеткой в верхней части и изображением театральных сценок – в нижней.

Здания всех трех театров городского уезда Сяои украшены росписями, каменной и деревянной резьбой, архитектурной керамикой. Учитывая значимость фронтальной части, наибольшее количество декора размещалось именно здесь. Ажурная резьба растительного орнамента, сложные по силуэту деревянные кронштейны между стеной и крышей, зооморфные мотивы в кромке керамической черепицы, живописные сценки, вставленные в квадратные проемы, расписные деревянные накладки над экраном-ширмой, – все это демонстрирует национальные черты в оформлении зданий для театра теней Древнего Китая.

Таким образом, сооружения для представлений театра теней являются образцом развития национальных традиций в архитектуре Древнего Китая. Учитывая специфику представлений (обязательное наличие ширмы-экрана, маленькие куклы с множеством деталей их облика) здания строились небольшие по величине, без специально сконструированных зрительских мест. Центром фронтальной части сцены была ширма-экран, обрамленная колоннами с определенными надписями; по обеим ее сторонам размещались решетчатые проемы для наблюдения кукловодом за публикой. Театральной здание украшалось изысканным декором – росписями, резьбой, архитектурной керамикой в стилистике национальных традиций Древнего Китая.

Список литературы:

1. Джан, Гуанг Ци. Народный китайский театр / Гуанг Ци Джан. – Аньхой : Современное информационно-издательское акционерное общество с ограниченной ответственностью, 2016. – 136 с.
2. Сюэ, Лин Пин. Архитектура китайского традиционного театра / Лин Пин Сюэ. – Пекин : Китайский промышленный дом, 2009. – 603 с.
3. Кан, Бао Чэн. Китайский театр теней: истоки, происхождение, культурология / Бао Чэн Кан. – Хэнань : Издательство Да Сяньг, 2011. – 315 с.
4. Описание уезда Сяои / сост. Дэн Пиан [и др.]. – Сяои : Издательство Сяои. – 748 с.
5. Джу, Цинг Вен. История театра теней городского уезда Сяои : в 3 т. / Джу Цинг Вен, Джу Уи. – Т. 1. – Шаньси : Древняя литература Шаньси. – 258 с.

Cзя Вэй

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЩЕР ДУНЬХУАНА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VR-ТЕХНОЛОГИЙ

В этой статье обсуждаются объективные причины и потребности в применении «VR-технологий» (технологий виртуальной реальности) для памятника культурного наследия пещеры Могао в Дуньхуане, и излагаются перспективы их развития.

Jia Wei

PRACTICAL STUDY OF DUNHUANG CAVES WITH THE HELP OF THE VR-TECHNOLOGIES

This article discusses the objective reasons and needs for the use of «VR» in Mogao Cave, Dunhuang and outlines the prospect for its development.

Пещера Могао в Дуньхуане – одно из важнейших и наиболее хорошо сохранившихся наследий древнего Великого шелкового пути, в настоящее время является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Она создавалась и украшалась буддийскими монахами и художниками с IV по XIV век. Сохранные там произведения искусства и богатый культурный фонд представляют собой прекрасную жемчужину в истории человеческой цивилизации.

В последние годы в Дуньхуане наблюдается всплеск туристической активности. С 2014 по 2016 год количество туристов возросло с 5 до 8 миллионов человек в год [8]. В 2017 г. число туристов превысило 9 миллионов человек в год, то есть увеличилось на 12.3% [3, с. 12]. Большой наплыв людей повлек за собой нарушение баланса микросреды в пещере и вызвал изменения в температуре, влажности, содержании углекислого газа в каждом гроте. В результате начинает образовываться корка, появляются белые пятна, меняется цвет [4].

Руководящий состав научно-исследовательского института Дуньхуан и другие исследователи придерживаются мнения о необходимости исследований в аспекте охраны росписей и фресок пещеры, оцифровке исторических документов, поиске новых методов демонстрации. Они успешно применили технологии виртуальной реальности для создания панорамного вида пещеры Могао в Дуньхуане. 27 сентября 2017 г. в Государственном Большом театре в Пекине была проведена первая цифровая демонстрация лучших древних росписей и фресок каменных пещер Китая. В ней были гармонично соединены технологии захвата движения VR, 3D-проецирование и голографическая техника. Для полного толкования и отображения уникальных особенностей различных фресок и пещер использовались разные технологии формирования изображений в сочетании с цифровыми звуковыми эффектами, специальными эффектами проекции.

В конечном счете, все увиденные нами в виртуальной реальности произведения – это «раскрывшийся цветок лотоса», результат многолетней неустанной работы бесчисленного множества научных работников и нескольких десятков научно-исследовательских команд. А также это промежуточный результат исследовательских работ искусства пещер Дуньхуана в контексте развития современных VR-технологий, означающий наступление эпохи совершенно новых технологий зрительного восприятия.

Данный научно-исследовательский процесс состоял из трех этапов:

Этап 1: выдвижение концепции и техническая подготовка. В конце 1998 г. исследовательский институт Дуньхуан, американский фонд Меллона и Северо-Западный университет США провели «Совместные исследования по оцифровке фресок Дуньхуана» и сделали цифровые изображения 22 классических гротов в пещере Могао. 5 виртуальных пещер основаны на технологии QuickTime VR.

В 2003 г. директор Дуньхуанского научно-исследовательского института Фань Цзиньши предложил использовать цифровые технологии для эффективной защиты и рационального использования культурных реликвий пещеры Могао, а также создать цифровой выставочный центр [6].

Этап 2: сбор данных для проекта и создание модели. В 2004 г. Научно-исследовательский институт Дуньхуана и Институт исследования вычислительных технологий при Академии наук КНР начали развивать техническое сотрудничество. Были выбраны 45-й и 196-й гроты пещеры Могао для создания цифровой 3D-модели пещер Дуньхуана [2, с. 104 -- 109].

В 2010 г. Дуньхуанский научно-исследовательский институт и Чжэцзянский университет осуществили «Проект создания банка цифровых ресурсов Дуньхуана», завершили исследования по темам «Стандарт по оцифровыванию фресок» и «Норматив метаданных цифровых ресурсов по настенным росписям», а также выполнили цифровую съемку росписей и статуй в гротах 17, 45, 85, 205, 419 пещеры Могао. Они также разработали виртуальную выставочную и туристическую систему пещер, которая в том числе охватывает внешний вид Могао.

В 2010 г. Дуньхуанский научно-исследовательский институт, Чжэцзянский Университет и Уханьский университет в сотрудничестве запустили проект «Цифровой Дуньхуан» [9], по ходу которого использовали цифровые устройства высокого разрешения для сбора и спайки изображений на фресках и начали создание фильма в формате 4D.

Этап 3: обобщение и сбор данных проекта, демонстрация результатов. В 2012 г. в ходе праздничных мероприятий в честь 25 – летия Национального азиатского художественного музея США более 30 экспертов из различных профессиональных организаций, таких как университет Гонконга, исследовательский институт Дуньхуана и т.д., при помощи