

Культура и искусство

Правильная ссылка на статью:

Ван Д. Традиционная китайская опера в XXI веке: «Театр окружающего пространства» // Культура и искусство. 2025. № 5. DOI: 10.7256/2454-0625.2025.5.74129 EDN: AMQGYN URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=74129

Традиционная китайская опера в XXI веке: «Театр окружающего пространства»

Ван Ди

ORCID: 0009-0004-8472-6542

аспирант; факультет искусств; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

125009, Москва, ул. Б. Никитская, д. 3, стр. 1

✉ 302935735@qq.com

[Статья из рубрики "Сценические искусства"](#)

DOI:

10.7256/2454-0625.2025.5.74129

EDN:

AMQGYN

Дата направления статьи в редакцию:

16-04-2025

Дата публикации:

19-05-2025

Аннотация: В статье рассматриваются инновационные практики развития Юэ оперы на примере «театра окружающего пространства» в спектакле «Новая таверна Дракон» (2023 год), созданного под руководством артистки Мао Вэйтао. Данный спектакль, основанный на одноимённом фильме 1992 года, интегрирует элементы традиционной китайской оперы и вызвал значительный интерес зрителей, преодолев трудности современного театрального рынка. Постановка стабильно демонстрирует высокие показатели кассовых сборов и положительные отзывы, становясь заметным культурным феноменом. Несмотря на то, что традиционные виды китайской оперы, такие как Юэ опера, зачастую воспринимаются молодёжью как увлечение старшего поколения, данная постановка успешно привлекает молодую аудиторию, соответствуя её эстетическим предпочтениям. Однако успех «Новая таверна Дракон» пока является

единичным случаем, требующим более глубокого изучения путей модернизации традиционной оперы. В исследовании рассматривается эстетическая логика данного феномена, включающая взаимодействие процессов разрушения традиционных форм и создания новых подходов. Методология исследования базируется на сочетании кейс-стади и эмпирического анализа спектакля, включая реконструкцию сценического пространства, визуальное оформление, модернизацию драматургического текста, молодёжную стилистику исполнения и использование цифровых стратегий продвижения. Статья анализирует, каким образом инновационные подходы способствуют распространению и межкультурному влиянию традиционной оперы в современном контексте. Сделан вывод о том, что иммерсивный опыт восприятия позволяет преодолеть традиционные ограничения оперного искусства и способствует его модернизации. На основе успешного опыта «театра окружающего пространства» рассматриваются возможные устойчивые пути дальнейшего развития китайской традиционной оперы, с акцентом на баланс между сохранением традиций и новаторством. Подчёркивается, что интеграция цифровых технологий, изменение форм представления и активное вовлечение зрителя открывают новые горизонты для расширения аудитории и укрепления культурного диалога. Кроме того, исследование демонстрирует, как культурная адаптация способствует росту интереса к опере среди молодого поколения, стимулируя её международную популяризацию и устойчивое развитие.

Ключевые слова:

Юэ опера, традиционный театр, театр окружающей среды, современная эстетика, реконструкция пространства, визуальные инновации, цифровая коммуникация, исторический контекст, театральная практика, Новая таверна Дракон

Традиционная китайская опера, насчитывающая столетнюю историю своего развития, столкнулась с серьёзными проблемами XXI века: стареющая аудитория, конкуренция с массовыми медиа и изменившиеся эстетические предпочтения молодёжи. Невзирая на такой высокий культурный статус жанров, в частности Юэ опера, репертуар все же остаётся преимущественно ориентированным на зрелых зрителей, что ограничивает потенциал дальнейшего роста и сохранения жанра в условиях современного театрального рынка. В то же время в последние годы наметилась некая тенденция к экспериментальному переосмыслению классических постановок: режиссёрские команды обращаются к иммерсивным форматам и интеграции цифровых технологий, пытаясь привлечь новую аудиторию.

В данной работе исследование опирается на конкретный кейс: постановку «Новая таверна Дракон», премьера которой состоялась 28 марта 2023 г. в Театре «Бабочка» провинции Чжэцзян, г. Ханчжоу (Китай). Режиссёры-постановщики — Чэн Цзявэй, Ли Юанъяо и Тан Юйхao; драматургическую адаптацию выполнил Сунь Юйси; художественный руководитель и продюсер — Мао Вэйтао.

Цель исследования — выявить и систематизировать ключевые механизмы модернизации Юэ опера в формате театра окружающей среды на примере постановки «Новая таверна Дракон».

Задачи исследования:

1. Описать пространственные инновации в частности реконструкцию сцены и интеграцию зрителя в действие.

2. Проанализировать визуальные и драматургические приёмы.
3. Сформулировать авторскую модель «театра среды» Юэ опера с выделением пяти факторов влияния на восприятие.

В настоящей статье предметом исследования является совокупность инновационных приёмов, применённых в постановке Юэ опера «Новая таверна Дракон», а объектом — процесс модернизации традиционной китайской Юэ оперы в рамках концепции «театра среды».

Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании комплексной концепции «театра окружающей среды» в Юэ-опере, воплощённой в авторской модели, которая интегрирует сценографию, интерактивность, цифровое продвижение и исполнительскую эстетику. Исследование демонстрирует, как принципы Шехнера, до сих пор мало применявшиеся в китайской опере, и в сущности своей, дают возможность радикально изменить роль зрителя, превратив его при этом из пассивного наблюдателя в соавтора действия, а также доказательно показывает, что активная работа с короткими видео и UGC-контентом способна стабильно расширять онлайн-аудиторию традиционного театра. Тем самым статья не просто описывает уникальную постановку «Новая таверна Дракон», а формирует методологическую основу для дальнейшей модернизации китайской оперы, указывая, как сохранить её эстетические ядра и одновременно встроить их в современные культурные и технологические практики.

Подробный разбор этой постановки предполагает возможность раскрыть ключевые механизмы её успешной модернизации и адаптации к запросам современной аудитории.

Вопросу модернизации Юэ опера посвящён широкий, но фрагментарный корпус работ. Так, отчёт Чжоу Вэньфу, Ван Сюошань(2020) фиксирует статистику жанров, но не предлагает механизмов обновления репертуара. Эстетические исследования Гун Хэде(1993) и Гао Илун(2004) показывают лирическую природу Юэ опера, однако все же рассматривают её лишь в рамках классической сцены, не учитывая иммерсивных форм. Близкие теме кейс-стади — прежде всего работа Му Хайлян, Ма Хэнъи(2024) — детально описывают кассовый успех «Новая таверна Дракон», но оставляют без анализа влияние цифровой вирусности и омоложения труппы. Западная теория театра среды представлена исследованиями Ричард Шехнер (1968; 2001); они в сущности своей формулируют принципы работы с пространством, однако не адаптированы к китайской опере. И также следует отметить, что концепция «тела-как-культуры» Судзуки Тадаси(2017) важна для понимания исполнительской пластики, но не соотносится с цифровыми практиками продвижения. Настоящее исследование восполняет эту лакуну, предлагая пятифакторную модель «театра среды» Юэ опера, где иммерсивная сценография, интерактивность и UGC-дистрибуция рассматриваются как единая система. Тем самым статья объединяет разрозненные эстетические и социокультурные подходы, выводя дискуссию о модернизации китайской оперы на интегральный методологический уровень.

Искусство Юэ опера передаётся из поколения в поколение уже более ста лет. Многие поколения исполнителей преодолевали трудности на пути развития этого жанра, используя практику для продвижения его непрерывного развития. Каждый театральный жанр, сохранившийся до наших дней, обладает «долгой историей, уникальным художественным обаянием и богатым культурным содержанием» [\[1, с. 11\]](#). В 2023 году постановка «Новая таверна Дракон» прорвала границы традиционного восприятия, став

самым значимым культурным событием года в сфере оперы и открыв новый путь выхода из кризиса традиционного оперного рынка. Эта инновационная попытка, сочетающая рыночную и художественную ценность, может стать образцом для современной популяризации традиционной оперы. Стоит задуматься, является ли это новым направлением для будущего развития оперного искусства.

Юэ опера возникла в Шаосине, провинция Чжэцзян, и обладает ярко выраженными особенностями культуры региона Цзяннань. Она известна своей тонкой лиричностью и особенно умением передавать тонкие изменения в эмоциональном состоянии персонажей. Традиционные мелодии Юэ опера изящны и нежны, а исполнительский стиль отличается утончённостью и элегантностью, формируя уникальную систему эстетических ценностей. Как отметил Гун Хэде, это «женская опера, исполняемая женщинами, мастерски изображающая судьбы женщин и наиболее любимая женской аудиторией»[\[2, с. 26\]](#). Однако с изменением социального окружения и эстетических предпочтений зрителей традиционное искусство Юэ опера постепенно стало отдаляться от молодой аудитории, поэтому её модернизация стала неизбежным путём развития.

Термин «театр окружающей среды» (Environmental Theater)[\[3, с. 41\]](#), введённый американским театральным теоретиком Ричардом Шехнером (Richard Schechner) в его статье, опубликованной весной 1968 года в журнале «TDR: The Drama Review», обозначает театральную концепцию, существенно расширяющую традиционные пространственные рамки театрального искусства. Данная концепция предполагает новый эстетический подход к драматургическому тексту и взаимодействию между исполнителями и зрителями, акцентируя внимание на интерактивности и вовлечении аудитории в театральное действие. Согласно Шехнеру, пространство театрального представления становится неограниченным и охватывает всё окружающее пространство, стирая традиционные границы между актёрами и зрителями и превращая последних в активных участников театрального действия. Шехнер выделяет следующие шесть основных принципов театра окружающей среды:

Театральное событие является совокупностью взаимосвязанных элементов.

Всё доступное пространство может использоваться для театрального представления.

Представление возможно как в специально подготовленном, так и в обнаруженном пространстве.

Фокус внимания аудитории является гибким и постоянно изменяется.

Каждый компонент постановки выражается на собственном специфическом языке.

Текст не служит начальной точкой или конечной целью театрального действия[\[4, с. 1-35\]](#).

Традиционная китайская опера обычно исполняется на сценах рамочного типа с использованием минималистических сценических элементов, таких как «один стол и два стула», что формирует упрощённую эстетическую среду. Однако в постановке Юэ опера «Новая таверна Дракон» были применены шесть принципов театра окружающей среды, предложенных Ричардом Шехнером, что привело к значительным инновациям в организации сценического пространства. Традиционная рамочная сцена была трансформирована в иммерсивный интерьер таверны, способствующий созданию эффекта полного погружения для зрителей. Сценография включала центральное Т-образное пространство, предназначенное для актёрских выступлений, в то время как зрительские места были интегрированы в интерьер таверны, имитируя обеденную зону,

что позволило зрителям непосредственно участвовать в театральном пространстве. С момента входа зрители оказывались вовлечёнными в тщательно воссозданную сценическую атмосферу, непосредственно переживая события спектакля и становясь частью его действия [\[5, с. 137\]](#).

Данная сценическая конфигурация радикально изменяет традиционные односторонние взаимоотношения между актёрами и зрителями, позволяя зрителям воспринимать актёрскую игру, боевые сцены и тонкие эмоциональные оттенки на близком расстоянии. Исполнители активно используют сценическое пространство для взаимодействия с публикой, усиливая чувственный опыт зрителей. Предоставляется свобода для спонтанного участия зрителей в различных сценах спектакля: например, зрители могут быть привлечены к сюжету в момент поиска генералом разыскиваемого персонажа, или вовлечены в передачу сообщений и получение сувениров от актёров. Во время свадебной сцены также предусмотрено взаимодействие, когда зрителям раздаются свадебные сладости и их побуждают к непосредственному участию в происходящем.

Таким образом, данный подход существенно снижает или вовсе устраниет традиционную «четвёртую стену» театра — невидимый барьер, разделяющий зрителей и актёров. Зритель становится не пассивным наблюдателем, а активным участником и соавтором театрального действия. Как отмечает театральный теоретик Судзуки Тадаси, тело актёра не просто представляет культуру, а активно участвует в её создании, являясь основным инструментом театрального выражения и воплощения культурного содержания [\[6, с. 102\]](#).

В постановке «Новая таверна Дракон» были реализованы инновационные подходы в области визуального оформления и применения цифровых технологий. В спектакле используются цифровые проекции и световые эффекты, направленные на создание атмосферы изолированности, сравнимой с образом «одинокого острова в пустыне». Применение полупрозрачных тюлевых занавесов позволяет эффективно разграничить сценическое пространство на отдельные помещения, придавая визуальному оформлению особую глубину и способствуя созданию атмосферы таинственности и сюжетного напряжения. Подобный подход к визуальному нарративу не только повышает художественную ценность постановки, но и значительно обогащает аудиовизуальное восприятие зрителей, формируя современное театральное пространство с выразительными и эстетически насыщенными визуальными образами.

В постановке «Новая таверна Дракон» пространственное оформление и визуальные эффекты тесно интегрированы, что позволяет максимально сократить дистанцию между зрителями и актёрами. Визуальный нарратив, реализованный посредством цифровых технологий, гармонично согласуется с движениями и эмоциональной экспрессией исполнителей, существенно усиливая художественную выразительность и эмоциональное воздействие представления. Подобная глубокая интеграция сценического пространства и визуальных элементов способствует значительному повышению уровня психологической и эмоциональной вовлечённости зрителей, предоставляя им возможность активно взаимодействовать с действием спектакля и полностью соответствующа инновационным целям подхода театра окружающей среды.

С середины 1980-х годов традиционная китайская опера сталкивается с проблемой старения и сокращения аудитории. В настоящее время представления оперы в основном посещаются пожилыми людьми, а молодёжь не проявляет к ним интереса [\[7, с. 21\]](#).

При выборе произведения для адаптации была взята за основу широко известная классическое историческое фэнтези, в которую были интегрированы элементы Юэ оперы.

Оригинальный фильм в своё время вызвал значительный интерес к жанру исторического фэнтези в Китае, став культовой классикой и сохраняя популярность среди современных зрителей, особенно молодёжи. Использование данного сюжета в качестве основы для театральной адаптации в формате Юэ оперы позволяет сохранить драматическую напряжённость исходного материала и создать эстетическое соответствие с уникальными художественными средствами оперы. Таким образом, спектакль обладает потенциалом привлечь и заинтересовать зрителей, ранее не знакомых с Юэ оперой.

Текст адаптации спектакля подвергся глубокой реконструкции и художественному синтезу. При создании сценария была сохранена сложная сюжетная структура и система персонажей оригинального фильма, однако была проведена их адаптация для соответствия выразительным средствам Юэ опера. Трансформация оригинального материала осуществлялась по трём основным направлениям:

Во первых, была проведена оптимизация драматургической структуры с акцентом на лирические мотивы, учитывая традиционные возможности Юэ опера в передаче тонких романтических переживаний. Оригинальный фильм режиссёра Цуй Харка сочетает героизм и романтику, при этом последняя была усиlena и получила более глубокое раскрытие в театральной версии.

Во вторых, адаптация персонажей была выполнена в соответствии с традициями Юэ опера и китайского театрального искусства. Особое внимание было уделено усилинию эмоциональных связей между главными героями, что соответствует современным эстетическим предпочтениям молодой аудитории.

В третьих, постановка учитывает специфику исполнения роли «младший Шэн» в Юэ опере, подчёркивая сложность и многогранность характеров [5, с. 138]. Например, в спектакле акцентированы традиционные нарративные мотивы, такие как образ верного министра Чжоу Хуаяня, спасение сироты, а также сложный характер Цзя Тина. Эти персонажи получили более детализированное раскрытие, содержащее аллюзии на современное общество. В постановке рассматриваются такие вопросы, как соотношение идеалов и реальности, долга и чувств, прагматизма и романтики, справедливости и личной выгоды. Это вызвало у зрителей сильную самоидентификацию и эмоциональный отклик: «Что же для нас важнее — реальность или романтика? Справедливость или практичность?» [8, с. 84].

Подобный подход к адаптации сохраняет оригинальный художественный замысел, одновременно учитывая ожидания современной аудитории. Существенную роль в постановке играет мелодичный и утончённый вокальный стиль, подчёркивающий характерную атмосферу региона Цзяннань.

В отличие от кинематографа, ограниченного по своим выразительным средствам, театральная версия Юэ опера активно использует камерность сценического пространства для усиления драматического напряжения и создания эффекта глубокого погружения.

Дополнительно постановка акцентирует внимание на многогранности характеров. Например, образ антагониста Цзя Тина приобретает в Юэ опере дополнительные эмоциональные оттенки и внутреннюю борьбу, что делает персонажа более сложным и соответствует традиционной манере исполнения роли «младший Шэн», отличающейся тонкостью и эмоциональной нюансировкой.

Стратегия омоложения актёрского исполнения. С целью соответствия эстетическим

предпочтениям и культурным интересам молодого поколения зрителей в Юэ опере «Новая таверна Дракон» была осуществлена масштабная модернизация актёрского состава, персонажей и сценического воплощения, направленная на привлечение молодёжной аудитории.

Юэ опера, традиционно характеризующаяся доминированием исполнительниц женского пола, отличается высоким уровнем утончённости и элегантности, выделяясь среди других театральных жанров [9, с. 2]. Её естественная эстетика успешно интегрируется в современные молодёжные и модные тенденции.

Исполнительский стиль Юэ опера акцентирует внимание на тонкой передаче эмоциональных состояний персонажей через вокал, детализацию сценической игры, пластичность движений и выразительность взгляда. Это позволяет исполнителям глубоко раскрывать эмоциональный спектр персонажей, значительно усиливая сопреживание аудитории.

В соответствии с обозначенными принципами, для постановки был сформирован актёрский состав преимущественно из молодых профессиональных артистов, таких как Чэнь Лицзюнь и Ли Юньсяо, а также более 20 других актёров с профильным театральным образованием. Данный подход придал спектаклю свежую и энергичную атмосферу.

Подобный состав актёров, сочетающий яркие молодёжные образы с характерной для Юэ оперы выразительностью в раскрытии внутреннего мира персонажей, способствует разрушению стереотипов о традиционной китайской опере как об искусстве, далёком от молодого поколения. В результате спектакль воспринимается молодыми зрителями более естественно и близко, что существенно повышает уровень их вовлечённости и эмоционального отклика.

Постановка интегрировала успешные подходы, характерные для мюзиклов, в визуальное оформление спектакля, что значительно усилило выразительность и художественное воздействие сценического пространства. В частности, были задействованы технические средства, такие как проекции на занавесах, подъёмно-опускные механизмы сцены и разнообразные световые эффекты, которые существенно повысили эстетическую эффективность представления.

Заключительная часть постановки была разработана с применением приёмов, типичных для мюзиклов, включая исполнение актёрами дополнительных вокальных номеров и активное взаимодействие со зрителями. Подобный подход позволяет молодёжной аудитории создавать собственные короткие видеоролики и фотографии во время представления, что способствует распространению контента в интернет-пространстве и формированию эффективного взаимодействия между онлайн и офлайн средами.

С момента премьеры в марте 2023 года в театре «Бабочка» города Ханчжоу постановка Юэ опера «Новая таверна Дракон» быстро приобрела популярность как в интернет-среде, так и в онлайн-пространстве, что привело к значительному дефициту билетов. Данное явление стало значительным феноменом в сфере традиционного театрального искусства и успешным примером его современной модернизации. По словам Мао Вэйтао, успех спектакля свидетельствует о сохранении интереса зрителей к оперному искусству и указывает на необходимость подбора соответствующего контента и формата взаимодействия с современной аудиторией. Данный процесс характеризуется высокой сложностью, требует индивидуального подхода, глубокого анализа и адаптации со стороны современного театрального рынка [10, с. 2].

Постановка, реализованная посредством реконструкции сценического пространства в формате театра окружающей среды и применения модернизированного, ориентированного на молодёжь исполнительского стиля, обозначила новый этап в развитии Юэ оперы на современной театральной сцене. Эффект преодоления ограничений традиционной аудитории способствовал привлечению как постоянных почитателей Юэ опера, так и новой зрительской аудитории, ранее не знакомой с этим жанром и традиционной оперой в целом. Активное распространение спектакля в цифровых медиапространствах привело к значительному общественному отклику и заметному культурному воздействию.

Постановка представляет собой значительную инновационную инициативу, возникшую в результате взаимодействия многовековой традиции Юэ опера с современной культурной средой. В условиях современного развития кинематографа, телевидения, интернета и других массовых медиаформ древнее искусство традиционной оперы испытывает потребность в новаторских подходах и новых форматах представления. Спектакль «Новая таверна Дракон» ориентирован на эстетические предпочтения современной аудитории, успешно сочетая традиционные театральные приёмы с элементами современной культуры. В результате данная постановка приобрела статус культурного феномена на театральной сцене 2023 года, обеспечив тесное взаимодействие между актёрами и зрителями. Кроме того, она подтвердила эффективность современной модели, включающей гармоничное сочетание традиционной эстетики, иммерсивных театральных практик и молодёжных культурных тенденций.

Несмотря на успех, постановка выявила определённые недостатки и вызвала ряд дискуссий в процессе адаптации оригинального кинематографического материала. Среди выявленных проблем можно отметить недостаточно точную передачу фонетических особенностей традиционной Юэ опера некоторыми исполнителями, чрезмерно современную стилистику речевой подачи, слабое отражение специфических вокальных школ, а также недостаточную ритмическую пластику, характерную для традиционной театральной формы. Тем не менее, включение инновационных элементов способствовало заметному сокращению дистанции между молодёжной аудиторией и традиционным искусством Юэ опера. Увеличение числа молодых зрителей, проявляющих интерес к уникальным выразительным средствам жанра, свидетельствует о значительном расширении зрительской аудитории. Таким образом, постановка успешно продемонстрировала переход от традиционного «живого наследования» к инновационным формам популяризации и распространения Юэ опера.

Юэ опера является одним из наиболее молодых жанров традиционной китайской оперы, возникшим одновременно с развитием современного китайского общества. В отличие от более древних театральных форм, Юэ опера не характеризуется тяжёлым культурным наследием и вынуждена постоянно адаптироваться к новым историческим вызовам. С момента своего появления этот жанр поддерживает тесную взаимосвязь с современными общественными условиями, непрерывно трансформируясь в соответствии с меняющимися эстетическими предпочтениями аудитории.

Анализируя историю развития Юэ опера с момента её появления в 1906 году, можно отметить непрерывный процесс её трансформации на каждом историческом этапе. Эволюция жанра охватывает переход от сельских сцен к городским театрам, от мужских театральных коллективов к женским труппам и далее к современным формам исполнения, где сохраняется особенность женской Юэ оперы, однако перспективными считаются совместные постановки с участием актёров обоих полов. Наблюдается также переход от традиционного репертуара к современным произведениям, от грампластинок

и кинематографа к телевидению, а затем и к интернету и платформам коротких видеороликов. Юэ опера проявляет гибкость в ответах на вызовы времени, демонстрируя открытость к изменениям и адаптацию к актуальным эстетическим предпочтениям аудитории. Успех жанра на различных этапах его развития обусловлен стремлением не просто сохранить традицию, а интегрировать её в современные культурные условия.

Традиционная китайская опера представляет собой уникальный способ выражения и коммуникации китайского культурного наследия, который исторически формировался через процессы накопления, разрушения и реконструкции. Эстетический анализ показывает, что традиция не является статичным феноменом, а представляет собой динамический процесс, характеризующийся непрерывными внутренними преобразованиями, отрицанием устаревших форм и созданием новых выражений.

Опираясь на шесть аксиом театра окружающей среды Р. Шехнера и данные собственного кейс-стади «Новая таверна Дракон», автор формулирует пятифакторную модель «театра окружающей среды» Юэ опера. Модель в сущности описывает совокупность условий, обеспечивающих модернизацию традиционного жанра и повышение зрительской вовлечённости.

Таблица 1. Авторская пятифакторная модель

Фактор	Содержание	Функция в восприятии
1. Архитектурно-пространственный	Иммерсивная сцена (Т-образный подиум, интерьер таверны, рассредоточенные зрители)	Формирует эффект «вовлечённого присутствия»
2. Интерактивно-перформативный	Участие зрителей в сценах, прямое взаимодействие (реплики, реквизит, ритуалы)	Снимает «четвёртую стену», превращает зрителя в соучастника
3. Визуально-нарративный	Цифровые проекции, световые эффекты, прозрачные занавеси, многослойность сценографии	Обогащает визуальное восприятие, направляет фокус внимания
4. Коммуникативно-цифровой	Продвижение через Тик Ток, короткие видео, репосты, комментарии	Обеспечивает цифровое распространение и рост новой аудитории
5. Исполнительско-стилистический	Молодёжный актёрский состав, гибрид традиционного и современного вокала, эстетика «младшего Шэна»	Актуализирует жанр, делает его ближе современной молодёжи

В данном контексте инновационная практика постановки Юэ опера «Новая таверна Дракон» представляет собой новую модель театра окружающей среды, перспективную для дальнейшего развития традиционной театральной сцены. Данная постановка осуществляет переосмысление стилизованного исполнительского стиля традиционной китайской оперы и её характерной вокальной манеры с элементами диалектного звучания в условиях современного культурного пространства, обеспечивая таким образом новое художественное восприятие. Благодаря инновационному подходу зрители перестают быть исключительно пассивными наблюдателями и получают возможность активно включаться в театральный процесс, совместно с исполнителями формируя уникальный зрительский опыт. Основным стремлением постановки является установление новой формы взаимодействия между зрителем и традиционным оперным

искусством, а также поиск глубины и аутентичности театрального переживания.

В современных условиях рынка развлечений традиционная китайская опера сталкивается с рядом серьёзных вызовов. Традиционные театральные пространства, формы художественного выражения и методы распространения зачастую не способны полностью удовлетворить потребность молодой аудитории в новых впечатлениях и разнообразных эстетических опытах. В связи с этим искусство Юэ опера нуждается в значительной трансформации и внедрении инновационных подходов, направленных на преодоление кризиса своего развития. Под понятием «разрушение» подразумевается необходимость пересмотра и преодоления устоявшихся ограничений, касающихся сценического пространства, нарративных методов, форм исполнения и целевой аудитории. Ключевое значение имеет активный поиск и разработка новых форм художественного выражения, которые будут соответствовать запросам и особенностям восприятия современных зрителей.

Помимо концепции «разрушения», важным аспектом инновационного развития традиционной оперы является формирование новой эстетической системы, способной расширить перспективы жанра в современном культурном контексте. Спектакль «Новая таверна Дракон», базируясь на классическом кинематографическом произведении, реализовал значительную реконструкцию эстетических подходов, органично интегрировав характерный художественный стиль Юэ опера с актуальными театральными формами. Сохранив основные художественные ценности Юэ опера, постановка успешно адаптировала форму исполнения к современным зрительским предпочтениям, одновременно сохранив культурную аутентичность традиционного искусства. Таким образом, спектакль демонстрирует достижение гармоничного баланса между традиционными и современными художественными практиками.

Эстетическая концепция, реализованная в спектакле «Новая таверна Дракон», представляет собой диалектическое единство традиции («сохранения») и инноваций («преобразования»). Принцип сохранения выражается в приверженности ключевым художественным ценностям Юэ опера, таким как тонкое выражение эмоциональных состояний персонажей, глубокая интеграция с региональной культурой и сохранение традиционной ритмической эстетики. Инновационный подход характеризуется значительным обновлением выразительных средств, включающих реконструкцию сценического пространства в формате театра окружающей среды, применение иммерсивных театральных форм, внедрение современных нарративных методик и использование цифровых технологий для распространения контента. Достижение баланса между сохранением традиционных элементов и внедрением новых подходов не только обеспечило коммерческий успех спектакля, но и заложило теоретическую и практическую основу для дальнейшего развития и модернизации традиционного китайского оперного искусства.

Заключение

Анализ успешного опыта постановки «Новая таверна Дракон» позволяет сформулировать важные выводы и определить ценные ориентиры для процесса модернизации традиционной китайской оперы. Спектакль эффективно привлек молодую аудиторию благодаря инновациям в области создания театра окружающей среды, обновлению драматургической структуры, стратегии омоложения актёрского состава и применению современных цифровых технологий распространения. В условиях снижения интереса к традиционному театральному искусству, постановка сумела существенно расширить свою аудиторию и добиться значительного успеха.

Данный пример подчёркивает необходимость сохранения фундаментальных эстетических ценностей традиционной китайской оперы при одновременном активном освоении новых форм художественного выражения и каналов распространения, которые будут соответствовать современным эстетическим запросам зрителей. Исследование показало, что устойчивое будущее традиционного театрального искусства зависит от поддержания динамического баланса между сохранением традиционных элементов и внедрением инновационных подходов. В частности, важно сохранить ключевые художественные ценности оперы и использовать возможности современных технологий и цифровых медиа для повышения её актуальности и конкурентоспособности.

Таким образом, успех спектакля «Новая таверна Дракон» не только открыл новые возможности для развития Юэ опера, но и предложил практическую модель для общего возрождения традиционного китайского оперного искусства. В дальнейшем необходимо продолжать поиски инновационных решений, а традиционный театр должен демонстрировать ещё большую открытость к современным вызовам, расширяя аудиторию и одновременно повышая свою художественную и коммерческую значимость.

Библиография

1. 饶文富, 王晓珊 [Чжао Вэньфу, Ван Сюошань]. 中国戏曲剧种国情报告(上)[Национальный отчёт о жанрах традиционной китайской оперы (Часть 1)]. // 北京: 东方出版社 [Пекин: Восточное издательство], 2020. - С. 2.
2. 龚和德 [Гун Хэде]. 青春的优势与艺术的优势 [Преимущество молодости и преимущество искусства]. // 中国戏剧 [Китайский театр]. - 1993. - № 12. - С. 26-28.
3. Richard Schechner. 6 Axioms for Environmental Theatre. // The Drama Review. - 1968. - Vol. 12, No. 3. - Pp. 41-64.
4. Richard Schechner. 环境戏剧 [Экологический театр]. // Пер. Цао Лушэна. -北京: 中国戏剧出版社 [Китайское театральное издательство], 2001. - С. 1-35.
5. 穆海亮, 马恒怡 [Му Хайлян, Ма Хэнъи]. 跨剧类改编、形式创新与戏曲观众突破-越剧《新龙门客栈》的创新路径与意义 [Кросс-жанровая адаптация, инновации формы и прорыв аудитории оперных постановок - инновационные пути и значение Юэ опера "Новая таверна Дракон"]. // 南京艺术学院学报 [Журнал Нанкинской академии искусств]. - 2024. - С. 137-141.
6. 鈴木忠志 [Судзуки Тадаси]. 文化就是身体 [Культура - это тело]. // 上海: 上海文艺出版社 [Шанхайское литературное издательство], 2017. - С. 102.
7. 苏锐 [Су Жуй]. 戏曲演出多是“老年场”, 年轻人坐不住? [Оперные спектакли - это в основном "вечера для пожилых", а молодёжь не может усидеть?]. // 中国文化报 [Китайская культурная газета]. - 2020. - 8 декабря. - С. 2.
8. 许克, 王海洲 [Сюй Кэ, Ван Хайчжоу]. 创造江湖的梦:访谈许克 [Создание мечты о Цзянху: интервью с Сюй Кэ]. // 电影艺术 [Искусство кино]. - 2008. - № 5. - С. 81-86.
9. 高义龙 [Гао Илон]. 论越剧流派风格 [О стилистике жанра Юэ-оперы]. // 浙江艺术职业学院学报 [Журнал Чжэцзянского художественного колледжа]. - 2004. - № 3. - С. 1-18.
10. 茅威涛 [Мао Вэйтао]. 《新龙门客栈》成爆款, 但为何我仍有三个不安? [“Новая Таверна Дракона” стала хитом, но почему у меня всё ещё есть три беспокойства?]. // 中国艺术报 [Журнал "Искусство Китая"]. - 2023. - № 2.

Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

Рецензируемый текст «Традиционная китайская опера в XXI веке: «Экологический театр» представляет собой любопытную попытку рассмотрения способов адаптации традиционных форм искусства (в данном случае оперы юэ) к запросам современной аудитории на примере конкретной оперной постановки. В работе можно выделить несколько пересекающихся нарративов - трансформация классической китайской оперы юэ, использование цифровых форматов для расширения возрастной аудитории, использование идей американского теоретика перформанса Ричарда Шехнера в китайском театре, трансформация жанровых форм (от кинофильма к опере) и т.д. Во всех случаях автор использует конкретный пример, оперную постановку 2023 г. в театре «Бабочка» провинции Чжэцзян, г. Ханчжоу. К сожалению, текст в значительной мере страдает от несовершенного перевода на русский язык Environmental Theater переводится в тексте как «экологический театр», и это вынесено в заглавие работы. Никакого отношения к экологии данное понятие не имеет, на русский язык Environmental Theater переводится как театр среды или театр окружающего пространства. В шехнеровском варианте театр трактуется как форма представления, включающая окружающую среду как неотъемлемую часть театрального опыта, стирающая границы между зрителями и исполнителями и т.д. Собственно на протяжении всего текста автор доказывает именно эти характеристики рассматриваемой постановки, но упорно именует ее экологическим театром на протяжении всего текста. Собственно название оперы также требует комментария, автор именует ее «Новая Таверна дракона», по правилам русского языка следовало бы назвать ее «Новая таверна «Дракон», причем собственно опера является адаптацией известного китайского фильма, название которого в российском прокате было локализовано как «Врата дракона». Жанровую принадлежность «Новой таверны «Дракон»/Врата дракона» автор определяет как рыцарскую историю, в России жанр этих произведений традиционно определяется как историческое фэнтэзи с элементами боевых искусств (реже используется также китайский термин «уся»), термин «рыцарь» имеет культурно-историческую привязку к западной традиции. Постановщик фильма «Новая таверна «Дракон»/Врата дракона» в России традиционно именуется Цуй Харк (Цюй Хак в тексте) и т.д. и т.п. Указанная проблема характерна не только для терминов/имен, но и в принципе для изложения материала: "...впервые предлагается целостная концепция «экологического пространства» Юэ опера, непосредственно представленная через авторскую модель, объединяющую архитектуру сцены, интерактивность, цифровое продвижение и омоложённую исполнительскую эстетику в единый аналитический каркас (?)" При этом содержательно работа представляет собой компетентное исследование на актуальную тему, основанное на анализе конкретного материала, что в сумме представляет значительный интерес, однако проблемы перевода требуют доработки, вычитки текста и т.д.

Результаты процедуры повторного рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

В журнал «Культура и искусство» автор представил свою статью «Традиционная китайская опера в XXI веке: «Театр окружающего пространства»», в которой проведено исследование возможностей модернизации и популяризации традиционного направления искусства.

Автор исходит в изучении данного вопроса из того, что в современных условиях рынка

развлечений традиционная китайская опера сталкивается с рядом серьёзных вызовов. Традиционные театральные пространства, формы художественного выражения и методы распространения зачастую не способны полностью удовлетворить потребность молодой аудитории в новых впечатлениях и разнообразных эстетических опытах. В связи с этим искусство Юэ опера нуждается в значительной трансформации и внедрении инновационных подходов, направленных на преодоление кризиса своего развития. Ключевое значение имеет активный поиск и разработка новых форм художественного выражения, которые будут соответствовать запросам и особенностям восприятия современных зрителей.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью сохранения, трансляции и популяризации материального и духовного культурного наследия в условиях современных цивилизационных вызовов. Практическая значимость заключается в том, что представленный в статье материал помогает осмыслить баланс между модернизацией и культурной идентичностью в современном искусстве и дает ценный исторический опыт для сохранения культурного наследия и возрождения традиционных видов искусства. Анализ успешного опыта постановки «Новая таверна Дракон» позволяет сформулировать важные выводы и определить ценные ориентиры для процесса модернизации традиционной китайской оперы.

Цель исследования состоит в выявлении и систематизации ключевых механизмов модернизации Юэ опера в формате театра окружающей среды на примере постановки «Новая таверна Дракон». Для достижения цели автором поставлены следующие задачи: описание пространственных инноваций в частности реконструкции сцены и интеграции зрителя в действие; анализ визуальных и драматургических приёмов; разработка авторской модели «театра среды» Юэ опера с выделением пяти факторов влияния на восприятие.

Методологическую базу исследования составил комплексный подход, включивший как общенаучные методы описания, анализа и синтеза, так и искусствоведческий анализ и метод кейс-стади. Теоретическим обоснованием послужили труды таких исследователей как Ричард Шехнер, Чжоу Вэньфу, Ван Сюошань, Судзуки Тадаси и др. Эмпирическим материалом явилась постановка «Новая таверна Дракон», премьера которой состоялась 28 марта 2023 г. в Театре «Бабочка» провинции Чжэцзян, г. Ханчжоу (Китай).

К сожалению, в статье отсутствует введение, которое должно содержать постановку проблемы. Автор начинает статью непосредственно с исследования.

На основе анализа научной обоснованности изучаемой проблематики автор приходит к заключению о достаточном количестве трудов, посвященных модернизации Юэ оперы. Однако, по мнению автора, все они носят фрагментарный характер. Настоящим исследованием автор постарался устранить данный недостаток, предлагая пятифакторную модель «театра среды» Юэ опера, где иммерсивная сценография, интерактивность и UGC-дистрибуция рассматриваются как единая система. Тем самым статья объединяет разрозненные эстетические и социокультурные подходы, выводя дискуссию о модернизации китайской оперы на интегральный методологический уровень.

Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании комплексной концепции «театра окружающей среды» в Юэ опере, воплощенной в авторской модели, которая интегрирует сценографию, интерактивность, цифровое продвижение и исполнительскую эстетику. Автор демонстрирует, как принципы Шехнера, до сих пор мало применявшиеся в китайской опере, дают возможность радикально изменить роль зрителя, превратив его при этом из пассивного наблюдателя в соавтора действия, а также доказательно показывает, что активная работа с короткими видео и UGC-контентом способна стабильно расширять онлайн-аудиторию традиционного театра.

Автор при помощи анализа постановки «Новая таверна Дракон» формирует методологическую основу для дальнейшей модернизации китайской оперы, указывая, как сохранить её эстетические ядра и одновременно встроить их в современные культурные и технологические практики.

В заключении автором представлен вывод по проведенному исследованию, в котором приведены все ключевые положения изложенного материала.

Представляется, что автор в своем материале затронул актуальные и интересные для современного социогуманитарного знания вопросы, избрав для анализа тему, рассмотрение которой в научно-исследовательском дискурсе повлечет определенные изменения в сложившихся подходах и направлениях анализа проблемы, затрагиваемой в представленной статье. Полученные результаты позволяют утверждать, что изучение отдельных направлений традиционной художественной культуры и выполняемых ими социокультурных функций представляет существенный теоретический и практический культурологический интерес и может служить источником дальнейших исследований.

Представленный в работе материал имеет четкую, логически выстроенную структуру, способствующую более полноценному усвоению материала. Этому способствует и адекватный выбор методологической базы. Библиография исследования составила 10 источников, в том числе и иностранных, что представляется достаточным для обобщения и анализа научного дискурса по исследуемой проблематике. Текст статьи выдержан в научном стиле. Однако автору необходимо доработать оформление статьи, в частности, добавить введение, исправить ссылки на труды библиографического списка и поместить материал о научной новизне в начало статьи.

Автор выполнил поставленную цель, получил определенные научные результаты, позволившие обобщить материал. Следует констатировать: статья может представлять интерес для читателей и заслуживает того, чтобы претендовать на опубликование в авторитетном научном издании после устранения указанных недостатков.

Результаты процедуры окончательного рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

Рецензия на статью

Предмет исследования обозначен в названии и разъясняется, что предметом исследования является «совокупность инновационных приёмов, применённых в постановке Юэ опера «Новая таверна Дракон».

Методология исследования в тексте не затрагивается, но из текста статьи можно понять, что методология базируется на комплексе теоретических, исторических и культурологических методов исследования.

Актуальность темы. В современный период в Китае глобализация, широкий спектр услуг, предлагаемых масс-медиа, старение аудитории китайской оперы (а молодое поколение предпочитает другие формы искусства) ставят перед китайской оперой необходимость поиска новых форм трансляции этого вида искусства, новых постановок, новых театральных форм. И такие попытки делаются, так в марте 2023 г. в театре «Бабочка» г. Ханчжоу провинции Чжэцзян, была показана опера «Новая таверна Дракон» и в статье ставится цель «выявить и систематизировать ключевые механизмы модернизации Юэ опера в формате театра окружающей среды на примере» постановки этой оперы.

Научная новизна определяется постановкой проблемы и задач исследования (выделены три задачи). Новизна статьи заключается «в разработке и обосновании комплексной концепции «театра окружающей среды» в Юэ-опере, воплощённой в авторской модели,

которая интегрирует сценографию, интерактивность, цифровое продвижение и исполнительскую эстетику [...] и формирует методологическую основу для дальнейшей модернизации китайской оперы, указывая, как сохранить её эстетические ядра и одновременно встроить их в современные культурные и технологические практики».

Стиль, структура, содержание. Стиль статьи в целом академический, язык ясный и четкий, есть элементы описательности, что оправдано для статьи по такой теме. Структура статьи построена логично и направлена на достижение цели и задач исследования. В начале статьи автор раскрывает предмет, объект, актуальность, цель и задачи исследования. В начале статьи также дается краткая, но качественная историография проблемы. Отмечены работы, которые посвящены модернизации Юэ оперы и эти работы фрагментарны и посвящены отдельным вопросам (статистике жанров, лирической эстетике, кассовому успеху, работу с пространством и не учитывают иммерсивных форм, которые являются наиболее притягательны для зрителя, особенно для молодежи.). В статье показан довольно подробно весь комплект новаций, который был применен при постановке оперы (актерский состав, подходы, характерные для мюзиклов, различные технические средства, которых ранее не применяли при постановке китайских опер, световые эффекты, активное взаимодействие со зрителями (в заключительной части постановки и т.д.). В статье, автор, опираясь на шесть принципов театра окружающей среды, которые придумал Р. Шехтер, и на данных из своего исследования «Новая таверна Дракон», создал пятифакторную модель «театра окружающей среды» для Юэ оперы. Эта модель описывает, какие условия нужно создать, чтобы обновить традиционный жанр и сделать зрителей более вовлечёнными. И эта модель представлена в табличной форме и разъяснена автором. В тексте статьи показано, что постановка «Новой таверны Дракона» была хорошо встречена зрителем и, повысила интерес к традиционной опере, в том числе у молодежи, которая ранее не интересовалась этим видом искусства, а цифровые технологии (распространение постановки через медиасредства) привели к довольно широкому общественному отклику и культурному воздействию. Отмечая преимущества постановки «Новой таверны Дракон», автор выделяет и проблемы, которые не характерны для традиционной театральной формы. Текст статьи последовательно изложен и читается с интересом.

В заключительной части статьи представлены выводы по проделанной работе.

Библиография работы состоит из 10 работ по теме исследования на китайском (в основном) и английском языках. Библиография соответствует теме исследования.

Выводы, интерес читательской аудитории. Статья написана на интересную тему и без сомнения вызовет интерес у искусствоведов, культурологов и всех тех, кто интересуется развитием оперного искусства в Китае и современными новациями.