

УДК 316.7

DOI: 10.34670/AR.2023.99.75.031

Инновации в традиционной культуре и эстетические характеристики цифрового искусства

Ян Чжиюн

Аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18;
e-mail: Yangzhiyongda@163.com

Аннотация

Цель данной статьи заключается в изучении вопросов, касающихся инноваций в традиционной культуре Китайской Народной Республики (КНР) и эстетических характеристик цифрового искусства. Изучены инновационные способы выражения традиционной культуры КНР в цифровом искусстве. Проанализированы характерные черты технологий Virtual Reality (VR) и Augmented Reality (AR), проявляющиеся в функционировании традиционной культуры КНР. Рассмотрены вопросы наследования традиционной культуры КНР через интерактивность цифрового искусства. Проанализированы примеры философских идей в традиционной культуре КНР, реализованные с помощью современного цифрового искусства. Выделены основные черты воздействия цифрового искусства на культурную коммуникацию в КНР. Сделан вывод о высокой степени влияния современного цифрового искусства на традиционную культуру КНР и процесс коммуникации населения.

Для цитирования в научных исследованиях

Ян Чжиюн. Инновации в традиционной культуре и эстетические характеристики цифрового искусства // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 10А. С. 289-296. DOI: 10.34670/AR.2023.99.75.031

Ключевые слова

КНР, культурная коммуникация, традиционная культура, философские идеи, цифровое искусство, VR, AR.

Введение

Современная научная революция и продолжающееся технологическое развитие оказывают существенное влияние на все современные сферы жизни мировых государств. Не исключением является и сфера традиционной культуры, в рамках которой цифровизация используется для совершенствования имеющихся знаний у населения, повышения имеющегося уровня грамотности. КНР, как одно из наиболее развитых мировых государств, находится среди лидеров в данной сфере, поскольку уровень внедрения современных информационных технологий в данной стране является наиболее широким.

Стоит отметить, что культура КНР относится к числу одних из наиболее древних во всем современном мире. Ее становление началось примерно пять тысяч лет назад и прошло длительный путь, полный взлетов и спадов [Чжан, 2014]. Современный цифровой мир, несомненно, оказал достаточно сильное влияние на традиционную культуру КНР, однако не всегда данное влияние может быть оценено с положительной стороны. Часть традиций культуры КНР в настоящее время вследствие процессов цифровизации была утрачена по причине того, что существующие методы распространения и защиты традиционной культуры более не могут применяться к современному цифровому миру.

В связи с этим в современной политике КНР уделяется достаточно большое внимание проблемным вопросам, связанным с цифровизацией традиционной культуры государства. Все это говорит о важности исследования данного проблемного вопроса и способов его решения.

В процессе проведения исследования использовались такие методы, как анализ и синтез имеющегося материала, обобщение имеющихся сведений по проблемной тематике, индукция.

Основная часть

В настоящее время под традиционными культурными ценностями принято понимать основные системообразующие структуры и методы поведения, которые были сформированы в процессе продолжительного совершенствования этноса и формируют базу его уникальности. Если говорить о КНР, то ценности традиционной культуры данной страны сформированы благодаря наличию стабильно функционирующей системы духовных ценностей, которые были разработаны и развиты в древнем китайском этносе. В рамках данной культуры ключевое внимание уделяется применению морали для успешного функционирования страны и взаимодействия между населением, что помогает сформировать эффективную систему культуры. Данная черта относится к числу наиболее выдающихся, и именно она была заложена в основу развития современной традиционной культуры в информационном обществе [Сюе, 2021; Цай, 2022].

Среди основных сфер и способов выражения традиционной культуры КНР в цифровом искусстве можно выделить следующие:

1 Игровую сферу, которая в последние годы показывает наиболее быстрое и успешное развитие. Одним из ярких примеров является получившая наивысшую популярность в КНР игра King of Glory, история игровых персонажей которой связана с реальными литературными героями КНР или же историческими деятелями. За основу при разработке игровых костюмов персонажей игры берутся элементы из традиционной культуры КНР. В частности, в рамках фестиваля, проводимого в 2020 году, основная тематика всей одежды основывалась на пяти

ключевых стихиях КНР, а игровое действие происходило в легендарных и мифических местах, упоминающихся в традиционной культуре КНР. Еще одним важным нюансом данной игры является то, что посредством популярных традиционных разновидностей искусства КНР формируются наиболее влиятельные традиционные символы культуры КНР [Юань, 2020]. Данный метод позволяет наиболее эффективно распространять в цифровой сфере элементы традиционной культуры КНР во всем мире. Все вышеперечисленное позволяет с уверенностью говорить о том, что современная игровая индустрия выступает в качестве базы традиционного культурного наследия и развития.

2 Современное криптографическое искусство на основе блокчейн-технологий (в частности, NFT) и создание цифровых комиксов, позволяющие создавать различные картины, основанные на элементах традиционной культуры КНР. Данное направление получило наибольшую популярность в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и продолжает развиваться и по сей день. В частности, к настоящему времени в данной сфере уже разработаны работы, совмещающие внутри себя основные положения буддизма и конфуцианства с элементами традиционной культуры [Цифровое безумие: как NFT покоряет мир китайского искусства, [www](#)], а также такие работы, как Blood Cotton Initiative и Armor Up [Чжан, 2023]. В последние годы высокую популярность приобретают работы художника Dabeiyuzhou, которые представляют собой высокотехнологичное исследование буддийской иконографии и нарисованы на стыке трансцендентальной красоты и киберпанковской эстетики [Искусство искусственного интеллекта и азиатская традиция: новая волна китайского цифрового искусства, [www](#)]. Это позволяет популяризировать традиционную культуру КНР во всем мире, подчеркивая ее важнейшие элементы.

3. Музыкальную сферу, которая позволяет создавать уникальные аудиокomпозиции, основанные на мотивах традиционных музыкальных мелодий китайской культуры и различных стилей их исполнения. Данное направление позволяет выстроить правильное представление современного молодого населения о традиционной музыкальной культуре КНР, защищая ее от полного исчезновения и замены зарубежными музыкальными стилями, а также развивать и выявлять новые таланты в сфере традиционной музыки. Ярким примером реализации данной инновации является программа CCTV «Классика в воздухе» [Ду, Майданский, 2022], которая является современной интерпретацией классической традиционной китайской музыки. Также стоит выделить различные школьные программы и цифровые платформы, нацеленные на популяризацию традиционной культурной музыки КНР с помощью современных цифровых платформ. Примером данного направления развития является создание в КНР цифровой платформы «Доуинь» [Бальчиндоржиева, Золхоева, 2022], на которой размещаются различные короткие видеоролики, большинство из которых связаны с традиционным культурным воспитанием. Используемый для создания данной платформы искусственный интеллект позволяет подобрать наиболее интересные ролики для индивидуального пользователя, исходя из его предпочтений. Подобного рода нововведения позволяют знакомиться как с уже известными традиционными музыкальными композициями, так и создавать новые, основанные на ключевых элементах традиционной культуры КНР.

4 Творческую сферу, которая позволяет сохранить традиционные творческие культурные черты КНР. Одним из ярких примеров данного направления является цифровая программа сохранения искусства цзяньчжи [Вань, 2022], которое заключается в создании различных изделий из бумаги. В рамках данного направления реализуется программа цифрового

сохранения имеющейся информации, которая, помимо защиты имеющихся материалов о цзяньчжи, позволяет популяризировать данное традиционное китайское искусство как внутри КНР, так и во всем мире. В частности, применение трехмерного сканирования и виртуальной реальности позволяет создавать виртуальные модели, которые будут полностью коррелировать с реальными.

В последние годы широкую популярность приобретают так называемые технологии виртуальной и дополненной реальности, которые используются во многих сферах деятельности. В КНР данные технологии применяются и для сохранения и развития традиционной культуры. В частности, применение данных технологий позволяет популяризировать характерные черты традиционной китайской культуры на различного рода международных выставках и семинарах, одним из которых стал проект интегрированной коммуникации «Ожившие мифы Древнего Китая». Инновационность проекта заключалась в наполнении представляемых материалов традиционными элементами из китайских легенд и мифов (стиль одежды, локации, пословицы, эмоции героев). В последние годы широкую популярность в КНР приобретает цифровое картографирование, применяемое с целью создания различных виртуальных пещер, в частности пещер в Дуньхуане [Защитят ли VR и 3D-карты памятники культуры Китая от туристов, землетрясений и изменения климата?, www], где на стенах изображены различные буддийские сюжеты, что свидетельствует о многовековом интересе к данной практике со стороны китайцев

Данный пример не является единственным, где наблюдается наследственность философских идей в традиционной культуре КНР, реализованная с помощью современного цифрового искусства. В качестве примера можно рассмотреть широко распространенную во всем мире чайную церемонию, которая является традиционной для КНР [Бальчиндоржиева, Золхоева, 2022]. Данная церемония достаточно глубоко уходит своими корнями в философию даосизма, целью которой является достижение гармонии и равновесия пяти первородных стихий. Многие связывают данную церемонию с философией конфуцианства, полагая, что она позволяет вернуться человеку к истинной гуманной природе и познать истину «Дао». В последние годы подобного рода церемонии достаточно часто проводятся в режиме онлайн, что дает возможность как передавать мировому сообществу традиционные идеи, взгляды и знания, так и сформировать современную реальность чайной процедуры.

Традиционным ремеслом КНР является выращивание и последующая продажа чая. Ярким примером использования цифровых технологий в данной сфере является создание интернет-магазинов или иных площадок для продажи выращенного чая. Используя данную возможность, конечный потребитель может не только получить сам продукт, но и задавать все интересующие его вопросы (в частности, о правилах проведения чайной церемонии, пользе различных сортов чая, процессе выращивания и т.п.). Помимо этого, каждый из потребителей может воспользоваться услугой «усыновления» чайных деревьев: самостоятельно посадить деревца чая на плантации в КНР и в режиме онлайн контролировать весь ростовой процесс.

Современный этап развития китайской философии связан со становлением одного из базовых направлений в философии – тайцзи, которое постепенно начинает относиться к традиционной культуре КНР. Одной из современных форм отображения базовых идей данной философии являются современные цифровые технологии и, в частности, цифровизация существующих мультипликационных спектаклей. Одним из таковых является спектакль «Тайцзи» [там же], в рамках которого происходит описание базовых идей, формируемых в традиционной культуре КНР на протяжении пяти тысячи лет. Ключевым элементом данной

мультипликации становится символ тайцзи, выступающий в качестве рассказчика и имеющий форму зайца, окрашенного в стиле символа тайцзи. Использование современных технологий позволило оцифровать данный спектакль и расширить представление данного традиционного направления и его идей во всем мире [Хань, 2016].

В последнее время китайская культура все активнее выходит на международную арену. Благодаря преимуществам интернет-каналов тенденция выхода китайской культуры в другие страны становится все сильнее. В докладе о работе правительства в этом году было отмечено, что необходимо углублять гуманитарные контакты между КНР и зарубежными государствами. Будучи платформой, популярной во всем мире, Интернет, как ожидается, поставит китайскую культуру на быстрый путь выхода в мир, культурные продукты создаются на базе традиционной культуры, которые постепенно укрепляют мягкую культурную силу страны.

Важно подчеркнуть, что рассматриваемая в рамках данной работы тенденция, связанная с цифровизацией ключевых идей традиционной культуры, очевидно прослеживается в проводимом руководством КНР политическом режиме, направленном на укрепление духа нации и следование национальной мечте. Данная тенденция в существенной степени поддерживается населением КНР, которое высоко оценивает последние экономические достижения государства; постепенный рост показателей уровня жизни; обретение государством независимости и возможности самостоятельно производить практически любую продукцию.

Данный успех население КНР связывает в первую очередь со своей приверженностью к национальным и семейным традициям, единению прошлого с настоящим. Высокая степень корреляции данных черт позволяет успешно внедрять современные цифровые технологии в традиционную культуру, что существенно ускоряет развитие государства и его населения.

Ежегодно наблюдается увеличение потребности в получении обучающими образования мирового уровня, что становится возможным за счет внедрения современных цифровых технологий в процесс обучения. Многие обучающиеся заканчивают зарубежные учебные заведения в режиме онлайн, но это ни в коей мере не влияет на качество получаемого ими образования. Как отмечает С. Бинци, главным словом во фразе «онлайн-обучение» является обучение, а возможность его проведения в режиме онлайн является попросту один из множества вариантов [Бальчиндоржиева, Золхоева, 2022].

Наследование выступает одним из ключевых элементов современного культурного развития населения. Естественно, что культура представляет собой не только наследство, в противном случае она бы начинала существенно отставать в развитии и со временем полностью останавливаться. Наследование выступает в качестве предпосылки к развитию, а само развитие является вытекающим из наследования требованием. Ценности и идеи традиционной культуры КНР на протяжении пяти тысяч лет передаются из поколения в поколения, от родителей к сыновьям, в связи с чем они стали выступать в качестве культурного гена всего китайского населения и неким духовным элементом единения людей.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что потребности конечных пользователей цифровых технологий в вопросах традиционной китайской культуры непосредственным образом связаны с различными факторами. В частности, цифровыми культурными формами в настоящее время чаще всего пользуется преклонное население (в возрасте от 50 лет), однако использование современных технологий для инновационных проектов (в частности, использование VR и AR для создания виртуальных путеводителей и создания различных информационных порталов и цифровых выставок) постепенно начинает привлекать людей молодого возраста.

Заключение

Таким образом, проведенный анализ имеющихся материалов по тематике исследования позволяет сделать вывод о высокой степени влияния современного цифрового искусства на традиционную культуру КНР и процесс коммуникации населения. Этот процесс является неизбежным, поскольку процесс цифровизации современного мира не стоит на месте и ежегодно появляются новые инструменты и технологии, использование которых позволяет перенести идеи и черты традиционной культуры в цифровой мир. Это приводит к формированию новой среды вокруг населения, которую принято называть виртуальной, что, несомненно, приведет к изменению мира человека и окружающего его социального пространства. Все это приводит к взаимному проникновению реального мира в виртуальный и наоборот, степень взаимного влияния которых друг на друга до сих пор еще полностью не изучена и является объектом дальнейших исследований ученых по всему миру.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на все положительные черты цифровизации традиционной культуры КНР, она несет в себе определенные риски и угрозы, среди которых можно выделить переход от реального мира к виртуальному; повсеместное распространение взглядов по уничтожению культуры; сложность в различии реального мира и виртуального; рост зависимости населения от Интернета; фрагментация сознания и появление проблем, связанных с самоидентификацией.

Библиография

1. Бальчиндоржиева О.Б., Золхоева М.В. Цифровая культура vs культурная уникальность? (к вопросу о сохранении китайской культурной идентичности) // Социологические исследования. 2022. № 3. С. 90-97.
2. Вань Ц. Способы сохранения традиционного искусства цзяньчжи из Цзиньчжоу в современном Китае // Человек и культура. 2022. № 2. С. 21-29.
3. Ду П., Майданский А.Д. Исследование пути наследия китайской традиционной музыкальной культуры // Universum: филология и искусствоведение. 2022. № 12 (102). С. 34-37.
4. Защилят ли VR и 3D-карты памятники культуры Китая от туристов, землетрясений и изменения климата? URL: <https://www.epochtimes.ru/zashhityat-li-vr-i-3d-karty-pamyatniki-kultury-kitaya-ot-turistov-zemletryasenij-i-izmeneniya-klimata-99040594>.
5. Искусство искусственного интеллекта и азиатская традиция: новая волна китайского цифрового искусства. URL: <https://radii.co/article/ai-art-digital-china>.
6. Сюе Л. Наследование и развитие китайских традиционных культурных ценностей // ЭБ БГУ. Общественные науки: культура, культурология. 2021. № 3. С. 135-138.
7. Хань Л. Философия «Гайцзи» в аудиовизуальном искусстве XX-XXI вв. // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. 2016. № 12 (67). С. 18-27.
8. Цай Ю. Наследие и инновации традиционной китайской культуры в цифровом обществе // Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия: сборник восточного центра. 2022. № 25. С. 72-76.
9. Цифровое безумие: как NFT покоряет мир китайского искусства. URL: <http://ekd.me/2021/05/cifrovoe-bezumie-kak-nft-pokoryaet-mir-kitajskogo-iskusstva>.
10. Чжан Д. Диалектика традиционного и современного в изобразительном искусстве Китая XXI века // Сборник статей по материалам XXXIX международной научно-практической конференции «В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии». Новосибирск: СибАК, 2014. С. 42-48.
11. Чжан Я. Медиаобраз современного китайского художника: Ухэ Цилиня на медиа-платформе «Twitter» // Век информации. 2023. № 1 (22). С. 20-29.
12. Юань М. Вызовы и возможности китайской традиционной культуры в эпоху цифровизации // Материалы всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции «Культурологические чтения – 2020. Культурный код в эпоху глобализации: цифровизация общества и образования». Екатеринбург: Уральский государственный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2020. С. 151-156.

Innovations in traditional culture and aesthetic characteristics of digital art

Yang Zhiyong

Postgraduate Student,
Saint Petersburg State University
of Industrial Technologies and Design,
191186, 18 Bol'shaya Morskaya str., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: Yangzhiyongda@163.com

Abstract

The purpose of this paper is to explore issues concerning innovation in the traditional culture of the People's Republic of China (PRC) and the aesthetic characteristics of digital art. Innovative ways of expressing PRC traditional culture in digital art are studied. Characteristic features of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) technologies manifested in the functioning of PRC traditional culture are analyzed. The inheritance of traditional PRC culture through the interactivity of digital art is examined. Examples of philosophical ideas in traditional culture of the PRC, realized through modern digital art, are analyzed. The main features of the impact of digital art on cultural communication in the PRC are highlighted. The paper concludes that there is a high degree of influence of modern digital art on the traditional culture of the PRC and the process of communication of the population.

For citation

Yang Zhiyong (2023) Innovatsii v traditsionnoy kul'ture i esteticheskie kharakteristiki tsifrovogo iskusstva [Innovations in traditional culture and aesthetic characteristics of digital art]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (10A), pp. 289-296. DOI: 10.34670/AR.2023.99.75.031

Keywords

PRC, cultural communication, traditional culture, philosophical ideas, digital art, VR, AR.

References

1. Bal'chindorzhiyeva O.B., Zolkhoeva M.V. (2022) Tsifrovaya kul'tura vs kul'turnaya unikal'nost'? (k voprosu o sokhraneniі kitayskoy kul'turnoy identichnosti) [Digital culture vs cultural uniqueness? (on the issue of preserving Chinese cultural identity)]. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Research], 3, pp. 90-97.
2. Chzhan Ya. (2023) Mediaobraz sovremennogo kitaiskogo khudozhnika: Ukhe Tsilinya na media-platfome «Twitter» [Media image of a modern Chinese artist: Wuhe Qilin on the Twitter media platform]. *Vek informatsii* [Age of Information], 1 (22), pp. 20-29.
3. Du P., Maydanskiy A.D. (2022) Issledovanie puti naslediya kitayskoy traditsionnoy kmuzikal'noy kul'tury [Study of the heritage path of Chinese traditional musical culture]. *Universum: filologiya i iskusstvovedenie* [Universum: philology and art history], 12 (102), pp. 34-37.
4. Han L. (2016) Filosofiya «Taytszi» v audiovizual'nom iskusstve XX-XXI vv. [Philosophy of “Tai Chi” in audiovisual art of the XX-XXI centuries]. *V mire nauki i iskusstva: voprosy filologii, iskusstvovedeniya i kul'turologii* [In the world of science and art: issues of philology, art history and cultural studies], 12 (67), pp. 18-27.
5. *Iskusstvo iskusstvennogo intellekta i aziatskaya traditsiya: novaya volna kitayskogo tsifrovogo iskusstva* [Artificial Intelligence Art and Asian Tradition: New Wave of Chinese Digital Art]. Available at: <https://radii.co/article/ai-art-digital-china> [Accessed 13/09/2023].
6. Tsai Yu. (2022) Naslednie i inovatsii traditsionnoy kitayskoy kul'tury v tsifrovom obshchestve [Inheritance and

- innovations of traditional Chinese culture in a digital society]. *Rossiya i Kitay: problemy strategicheskogo vzaimodeystviya: sbornik vostochnogo tsentra* [Russia and China: problems of strategic interaction: collection of the eastern center], 25, pp. 72-76.
7. *Tsifrovoe bezumie: kak NFT pokoryaet mir kitayskogo iskusstva* [Digital madness: how NFTs are conquering the Chinese art world]. Available at: <http://ekd.me/2021/05/cifrovoe-bezumie-kak-nft-pokoryaet-mir-kitajskogo-iskusstva> [Accessed 01/10/2023].
 8. Wang Q. (2022) Sposoby sokhraneniya traditsionnogo iskusstva tszyan'chzhi iz Tszin'chzhou v sovremennom Kitae [Methods of preserving the traditional art of Jianzhi from Jinzhou in modern China]. *Chelovek i kul'tura* [Man and Culture], 2, pp. 21-29.
 9. Xue L. (2021) Nasledovanie i razvitie kitayskikh traditsionnykh kul'turnykh tsennostey [Inheritance and development of Chinese traditional cultural values]. *EB BGU. Obshchestvennye nauki: kul'tura, kul'turologiya* [EB BSU. Social sciences: culture, cultural studies], 3, pp. 135-138.
 10. Yuan' M. (2020) Vyzovy i vozmozhnosti kitayskoy traditsionnoy kul'tury v epokhu tsifrovizatsii [Challenges and opportunities of Chinese traditional culture in the era of digitalization]. *Materialy vs Rossiyskoy (s mezhdunarodnym uchastiem) nauchno-prakticheskoy konferentsii «Kul'turologicheskie chteniya – 2020. Kul'turnyy kod v epokhu globalizatsii: tsifrovizatsiya obshchestva i obrazovaniya»* [Proc. All-Russian Conf. “Cultural readings – 2020. Cultural code in the era of globalization: digitalization of society and education”]. Ekaterinburg: Ural State University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, pp. 151-156.
 11. *Zashchityat li VR i 3D-karty pamyatniki kul'tury Kitaya ot turistov, zemletryaseniya i izmeneniya klimata?* [Will VR and 3D maps protect Chinese cultural monuments from tourists, earthquakes and climate change?] Available at: <https://www.epochtimes.ru/zashchityat-li-vr-i-3d-karty-pamyatniki-kul'tury-kitaya-ot-turistov-zemletryaseniya-i-izmeneniya-klimata-99040594> [Accessed 19/09/2023].
 12. Zhang D. (2014) Dialektika traditsionnogo i sovremennogo v izobrazitel'nom iskusstve Kitaya XXI veka [Dialectics of traditional and modern in the fine arts of China in the 21st century]. *Sbornik statey po materialam XXXIX mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «V mire nauki i iskusstva: voprosy filologii, iskusstvovedeniya i kul'turologii»* [Proc. Int. Conf. “In the world of science and art: issues of philology, art history and cultural studies.”]. Novosibirsk: SibAK Publ., pp. 42-48.