

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2025.38.61.030

## **Пленэрные оперные спектакли как форма взаимодействия традиционного искусства и массовой культуры в Китае**

**Цзян Паньчжу**

Аспирант,  
Санкт-Петербургский государственный  
педагогический университет им. А.И. Герцена,  
191186, Российская Федерация,  
Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48;  
e-mail: Panzhu@mail.ru

### **Аннотация**

В статье рассматривается феномен пленэрных оперных спектаклей как инновационной формы взаимодействия традиционного искусства и массовой культуры в Китае. Особое внимание уделяется проблемам сохранения и передачи традиционных художественных практик в контексте вызовов, связанных с изменением структуры общественной жизни, снижением интереса аудитории и конкуренцией со стороны новых форм досуга. Пленэрные оперные спектакли рассматриваются как эффективный инструмент адаптации и популяризации традиционного искусства, способствующий расширению каналов коммуникации с современным зрителем и обеспечивающий устойчивость национального культурного наследия. В статье обосновывается актуальность комплексных мер поддержки и интеграции традиционных форм искусства в массовую культуру, что позволяет создавать новые модели диалога между историческими традициями и современными художественными практиками.

### **Для цитирования в научных исследованиях**

Цзян Паньчжу. Пленэрные оперные спектакли как форма взаимодействия традиционного искусства и массовой культуры в Китае // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 9А. С. 233-239. DOI: 10.34670/AR.2025.38.61.030

### **Ключевые слова**

Пленэрные спектакли, традиционное искусство, массовая культура, китайская опера, культурное наследие, современные художественные практики, культурная коммуникация.

## Введение

Нематериальное культурное наследие Китая, охватывающее разнообразные формы традиционного искусства, выступает в качестве основополагающего компонента национальной цивилизации этой страны. Китайское театральное искусство, рассматриваемое как квинтэссенция культурного наследия, на протяжении веков сохраняло устойчивость и динамизм традиций за счёт уникальных исполнительских форм и механизмов передачи. Традиционное народное искусство, обладающее нематериальным и трансформируемым характером, воспроизводится посредством устной передачи и личного обучения, что обеспечивает его живую преемственность и адаптацию к изменяющимся социокультурным условиям. В этом контексте оно выступает не только как скрытый пласт национальной памяти, но и как своеобразный культурный геном, отражающий мировоззрение, эстетические установки и жизненную философию этноса.

## Основное содержание

В современном обществе оперное искусство Китая сталкивается с множеством вызовов, но глубокое изучение его особенностей позволяет лучше понять его уникальность. Китайское оперное искусство имеет древние корни, его зарождение относится ещё к периоду до династии Цинь (221 — 206 гг. до н. э.). После эпохи Хань (206 — 220 гг. до н. э.) и Тан (618 — 907 гг.), когда преобладали песня и танец, в эпоху Сун (960—1279 гг.) постепенно сформировалось оперное эстетическое мировоззрение [Ли Чжипэн, 2021]. В этот период сложилась относительно целостная театральная система, включающая различные формы, такие как народные песни и танцы, комедии и др. В дальнейшем, благодаря длительному развитию и инновациям, а также различным региональным культурным особенностям и предпочтениям аудитории, появились такие виды оперы, как Пекинская (кит. 京剧, Цзинцзюй), Юэ (кит. 越剧, Юэцзюй), Пин (кит. 评剧, пинцзюй) и др. Китай — страна с обширной территорией, большими различиями в народных обычаях и языках, поэтому видов оперы очень много, и её главная особенность — региональность [Сун Юйцзэ, 2022, с. 157].

Однако, несмотря на богатство форм и региональное многообразие, в условиях современной социокультурной динамики нематериальное культурное наследие, включая китайское оперное искусство, подвергается существенным трансформационным процессам, обусловленным изменением структуры общественной жизни и появлением новых форм коммуникации и досуга. Если ранее традиционные художественные практики органично интегрировались в повседневную жизнь, удовлетворяя как духовные, так и материальные потребности населения, то в настоящее время они сталкиваются с рядом серьёзных вызовов, связанных с риском утраты и маргинализации в массовом культурном пространстве [Чэнь Баоюй, 2023, с. 81].

В научном дискурсе отмечается, что эти процессы затрагивают не только механизмы передачи и сохранения нематериального наследия, но и его восприятие аудиторией. Как указывает Си Мусян (кит. 奚木祥) в работе «Особенности исполнительского искусства китайской оперы» [4], театральное искусство, выступающее в качестве средства воспитания чувств и выражения эмоциональных переживаний трудящихся слоёв населения, сталкивается с новыми вызовами современности. К числу наиболее значимых проблем относятся снижение интереса зрителей к традиционной культуре, конкуренция со стороны разнообразных форм

общественных развлечений, а также изменение эстетических предпочтений аудитории.

Взаимодействие и поддержка внутри сообщества носителей нематериального наследия уже недостаточна для его устойчивого развития в новых социокультурных реалиях; необходимы внешняя поддержка и комплексные меры, направленные на сохранение и популяризацию традиционных форм искусства, включая их адаптацию к запросам массовой культуры, что, в частности, реализуется через такие формы, как пленэрные оперные спектакли.

Пленэрные оперные спектакли выступают как инновационная форма репрезентации традиционного искусства, способствующая его адаптации к условиям массовой культуры и расширению каналов коммуникации с современным зрителем. Подобные проекты позволяют не только актуализировать культурное наследие, но и создавать новые модели взаимодействия между историческими традициями и современными художественными практиками, тем самым обеспечивая устойчивость и преемственность национальной культурной идентичности.

Понятие массовой культуры, сформировавшееся в западной гуманитарной традиции, до сих пор не обладает единым, общепринятым определением в научном дискурсе. Исследователи трактуют массовую культуру с различных теоретических позиций, что обуславливает наличие множества интерпретаций.

Прежде всего, отметим, что массовая культура представляет собой социокультурную среду, в рамках которой традиционное оперное искусство, в частности китайская опера, получает возможность интеграции через инновационные форматы, упрощение художественного языка, применение современных технологий и привлечение широкой аудитории. В таких условиях массовая культура, обладающая значительным потенциалом распространения и воздействия, выходит на первый план в вопросе сохранения и развития традиционного искусства как составляющей нематериального культурного наследия, а также как одного из эффективных способов продвижения традиционных культурных форм в современное общество.

Следовательно, рассмотренная тенденция способствует как популяризации традиционного искусства Китая, так и сохранению традиций в условиях современного общества.

Одной из ключевых характеристик массовой культуры является совокупность универсальных потребительских элементов, производимых в значительных объемах индустриальными средствами, и формирует культуру повседневности, доступную большинству членов общества через различные коммуникационные каналы, включая средства массовой информации. В качестве содержания массовой культуры выступают продукты современного промышленного производства: кино, телевидение, литература, периодика, спорт, туризм и др., потребление которых носит массовый характер и ориентировано на широкую аудиторию — зрителей театральных и концертных залов, стадионов, а также миллионов пользователей теле- и киноэкранов. Формирование массовой культуры, в свою очередь, непосредственно связано с развитием индустриального общества, что обусловлено постепенным повышением социального статуса городского рабочего класса, расширением демократических институтов, активным вовлечением трудящихся в общественную жизнь и распространением всеобщей грамотности [Каратеева, Адамецкая, 2019, с.16].

Массовая культура, поддерживаемая цифровыми платформами и новыми медиа, становится мощным инструментом распространения и популяризации традиционного искусства, необходимость данного процесса обусловлена тем, что в условиях стремительного развития информационных технологий и трансформации культурных практик в современном Китае традиционные формы искусства, такие как китайская опера, сталкиваются с необходимостью поиска новых способов взаимодействия с широкой аудиторией. Пленэрные оперные спектакли,

проводимые на открытых площадках в городской среде и природном ландшафте, представляют собой инновационный формат, способствующий интеграции китайской оперы в повседневную жизнь общества и расширению её аудитории. Другими словами, пленэрные оперные спектакли могут выступать как инновационная форма, способствующая диалогу между традиционным искусством и массовой культурой, обеспечивая сохранение и актуализацию культурного наследия посредством его адаптации к современным условиям и требованиям массовой аудитории.

Пленэрные театральные представления имеют глубокие исторические корни в Китае, восходящие к периоду династии Ся. Первоначально подобные действия под открытым небом были тесно связаны с религиозными практиками и ритуалами, нацелёнными на изгнание злых духов и обеспечение духовной защиты сообщества [Ли Чжипэн, 2021]. Исторически уличные и открытые представления китайской оперы были неотъемлемой частью общественной и религиозной жизни, что подтверждается анализом культурных традиций в работах Сун Юйцзэ и Чэнь Баоюй [Сун Юйцзэ, 2022; Чэнь Баоюй, 2023]. В этих исследованиях подчеркивается, что специфика китайской оперы заключается не только в уникальном художественном языке, но и в тесной связи с местным сообществом, где спектакли часто проходили на площадях, рынках и других общественных пространствах. С течением времени эти формы стали адаптироваться к изменяющимся социальным условиям, сохраняя при этом свою традиционную основу.

Ранние формы пленэрных спектаклей выполняли сакральную функцию, интегрируя элементы традиционного искусства в структуру общественной и религиозной жизни. В дальнейшем эволюция этих представлений способствовала формированию уникального культурного феномена, который, адаптируясь к изменяющимся социальным условиям, стал одним из каналов взаимодействия между традиционным искусством и массовой культурой в современном Китае.

Современные пленэрные оперные спектакли в Китае отражают тенденцию к синтезу традиционного и массового искусства. Благодаря использованию современных технологий, таких как световое и звуковое оформление, цифровые медиа и интерактивные элементы, организаторы спектаклей создают новые художественные впечатления, которые привлекают как поклонников классической оперы, так и представителей молодого поколения, воспитанного на массовой культуре.

Пленэрные оперные спектакли выступают не только как форма сохранения и актуализации нематериального культурного наследия, но и как эффективный канал диалога между традиционным искусством и массовой культурой, способствуя развитию культурного многообразия в современном Китае.

Проведение оперных спектаклей на открытом воздухе становится важным инструментом интеграции традиционного искусства в современное городское пространство Китая. Ярким примером такого взаимодействия стал пленэрный показ оперы Моцарта «Волшебная флейта» на площади перед Шанхайским театром, приуроченный к 20-летию театра [Чэнь Ицзянь, 2018, с. 23]. Это событие стало первой попыткой театра выйти за пределы классической сценической коробки и предложить зрителям уникальный формат взаимодействия с искусством.

Особенностью постановки стало активное использование элементов городской среды и современных технологий. Для спектакля был создан необычный крестообразный сценический комплекс, интегрированный в архитектуру театра, а мультимедийные экраны на сцене транслировали динамичные виды Шанхая, органично вплетая городские пейзажи в развитие сюжета. В адаптации оперы для шанхайской публики были использованы узнаваемые городские

места — такие как набережная, метро, что усилило эмоциональную связь зрителей с происходящим на сцене.

Постановка была специально адаптирована для молодой аудитории: длительность оперы сокращена, сюжет перенесён в современный мегаполис, а текст наполнен актуальным юмором, близким городским жителям. Использование современных песен и популярных выражений сделало классическое произведение доступным и привлекательным для широкой публики, способствуя популяризации оперного искусства среди нового поколения.

Важную роль в успехе спектакля сыграли технологические инновации. Для создания качественного звукового пространства была применена система «четырёхмерного голографического звука», обеспечивающая эффект полного погружения и равномерное звучание вне зависимости от расположения зрителя. Актеры перемещались по сцене и зрительским рядам, а звук следовал за ними благодаря системе отслеживания, что разрушило традиционные границы между сценой и залом и усилило эффект присутствия.

Таким образом, пленэрные оперные спектакли ярко иллюстрируют современный диалог между традиционным искусством и массовой культурой в Китае. Другим ярким примером этого взаимодействия является постановка «Турандот» Центрального оперного театра [China National Opera House, [www](http://www.cnoph.com)]. Сюжет оперы, основанный на древней китайской легенде о принцессе, загадках и любви, органично вписывается в культурный контекст страны, а сама постановка становится не только художественным событием, но и социальным феноменом, способствующим популяризации классического искусства среди широкой аудитории.

Важной особенностью пленэрных выступлений является их открытость и доступность. Спектакли под открытым небом позволяют вовлечь в процесс восприятия искусства самых разных зрителей — от случайных прохожих до целенаправленно пришедших поклонников оперы. Использование городских пространств и природных ландшафтов как сцены, а также интеграция современных технических решений — мультимедийных экранов, световых и звуковых инсталляций — делает классические произведения ближе к массовой культуре, разрушая барьеры между элитарным искусством и повседневной жизнью.

Центральный оперный театр, обладающий богатой историей и международным признанием, активно внедряет инновационные подходы к организации спектаклей. В постановках театра участвуют ведущие солисты и дирижёры, а само учреждение регулярно становится участником крупнейших культурных событий страны и мира. Благодаря этому пленэрные спектакли приобретают масштаб и значимость, становясь площадкой для творческого обмена между традициями и современностью.

Постановка «Турандот» демонстрирует, как классическая опера может быть переосмыслена и адаптирована для современного зрителя. В спектакле сочетаются традиционные элементы китайской культуры, современные сценические решения и интернациональный состав участников. Это позволяет не только сохранить уникальность национального искусства, но и сделать его частью глобального культурного пространства, открытой для новых интерпретаций и широкой публики.

## Заключение

Таким образом, пленэрные оперные спектакли в Китае становятся эффективной формой интеграции традиционного искусства в массовую культуру, способствуя развитию культурного диалога, расширению аудитории и укреплению национальной идентичности в условиях глобализации.

## Библиография

1. Каратеева, А. Г. Современное искусство в контексте массовой культуры / А. Г. Каратеева, Т. Н. Адамецкая. — Текст : непосредственный // Интерактивная наука. — 2019. — № 11. — С. 16–18.
2. Ли Чжипэн. Пленэрные музыкально-театрализованные представления в культуре Китая до XX века: жанровое разнообразие и национальная специфика / Чжипэн Ли. — Текст : непосредственный // Сборники конференций НИЦ социосфера. — 2021. — № 20. — С. 12–16.
3. Нанкинский лесной музыкальный фестиваль 2024. Крупномасштабная уличная версия оперы «Турандот». — Текст: электронный // China national opera house: [сайт]. — URL: [https://www.chinaopera.com.cn/yczx\\_2/26.html](https://www.chinaopera.com.cn/yczx_2/26.html) (дата обращения: 29.09.2025).
4. Си Мусян. Особенности исполнительского искусства китайской оперы / Си Мусян. — Текст : непосредственный // Ежемесячник «Театр и кино». — 2025. — №2. — С. 67–68. (кит. 奚木祥 中国戏曲表演艺术的特点 / 奚木祥 // 剧影月报. — 2025. — 第 2 期. — 67-68 页.)
5. Сун Юйцзэ. Отличия китайской оперы и западной оперы / Сун Юйцзэ. — Текст : непосредственный // Арт-критика. — 2022. — №5. — С. 156–158. (кит. 宋雨泽 中国戏曲与西方歌剧的差异 / 宋雨泽 // 艺术评论. — 2022. — 第 5 期. — 156-158 页.)
6. Сун Юньцин, Юань Сяожун. Влияние массовой культуры на наследование и медиатизацию нематериального культурного наследия — на примере исследования Цзян Сюньцяня / Сун Юньцин, Юань Сяожун. — Текст : непосредственный // Аудиовизуальные искусства. — 2025. — №9. — С. 23–28. (кит. 孙云卿, 袁筱蓉 大众文化赋能非遗传承与媒介化建构 —基于江寻千的个案研究 / 孙云卿, 袁筱蓉 // 视听. — 2025. — 第 9 期 — 23-28 页)
7. Чэнь Баоюй. Сравнительное исследование художественной красоты китайской оперы и западной драмы / Чэнь Баоюй. — Текст : непосредственный // Культурная площадь. — 2023. — №760. — С. 80–82. (кит. 陈宝玉 中国戏曲与西方戏剧的艺术之美对比研究 / 陈宝玉 // 文化广场. — 2023. — 第 760 期. — 80-82 页)
8. Чэнь Ицянь. Голографические звуковые эффекты «Волшебной флейты» освещают городской ориентир Шанхая — первая попытка Шанхайского большого театра провести оперу на открытом воздухе / Чэнь Ицянь. — Текст : непосредственный // На месте событий. — 2018. — №9. — С. 22–25. (кит. 陈怡倩 全息声效《魔笛》点亮上海城市地标 —上海大剧院首度尝试户外歌剧 / 陈怡倩 // 现场. — 2018. — 第 9 期. — 22-25 页.)

## Open-Air Opera Performances as a Form of Interaction Between Traditional Art and Mass Culture in China

**Jiang Panzhu**

Graduate Student,  
A.I. Herzen Saint Petersburg State Pedagogical University,  
191186, 48 Naberezhnaya Reki Moyki, Saint Petersburg, Russian Federation;  
e-mail: Panzhu@mail.ru

### Abstract

The article examines the phenomenon of open-air opera performances as an innovative form of interaction between traditional art and mass culture in China. Special attention is paid to the problems of preserving and transmitting traditional artistic practices in the context of challenges related to changes in the structure of public life, declining audience interest, and competition from new forms of leisure. Open-air opera performances are considered as an effective tool for adapting and popularizing traditional art, contributing to the expansion of communication channels with

Jiang Panzhu

contemporary audiences and ensuring the sustainability of national cultural heritage. The article substantiates the relevance of comprehensive support measures and integration of traditional art forms into mass culture, which allows creating new models of dialogue between historical traditions and contemporary artistic practices.

### For citation

Jiang Panzhu (2025) Plenernyye opernyye spektakli kak forma vzaimodeystviya traditsionnogo iskusstva i massovoy kul'tury v Kitaye [Open-Air Opera Performances as a Form of Interaction Between Traditional Art and Mass Culture in China]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (9A), pp. 233-239. DOI: 10.34670/AR.2025.38.61.030

### Keywords

Open-air performances, traditional art, mass culture, Chinese opera, cultural heritage, contemporary artistic practices, cultural communication.

### References

1. Karateeva, A. G. Modern art in the context of mass culture / A. G. Karateeva, T. N. Adametskaya. — Text : direct // Interactive science. — 2019. — No. 11. — pp. 16-18.
2. Li Zhipeng. Plein-air musical and theatrical performances in Chinese culture before the 20th century: genre diversity and national specificity / Zhipeng Li. — Text : direct // Collections of conferences of SIC sociosphere. — 2021. — No. 20. — pp. 12-16.
3. Nanjing Forest Music Festival 2024. A large-scale street version of the opera Turandot. -The text is electronic//[website] -网址: [https://www.chinaopera.com.cn/yczx\\_2/26.html](https://www.chinaopera.com.cn/yczx_2/26.html) Date of request: 09/29/2025
4. Xi Muxiang. Features of the performing art of Chinese opera / Xi Muxiang. — Text : direct // Monthly magazine "Theater and Cinema". — 2025. — No. 2. — pp. 67-68. (Chinese: 习木香中国术术/习木香//戏影月报. — 2025. -问题 2. -第 67-68 页。)
5. Song Yuze. Differences between Chinese opera and Western opera / Song Yuze. — Text : direct // Art criticism. — 2022. — No. 5. — P. 156-158. (chin. 宋玉泽中国戏曲与西方戏曲的区别/宋玉泽//艺术评论. — 2022. -第 5 期. -第 156-158 页。)
6. Song Yunqing, Yuan Xiaorong. The influence of mass culture on the inheritance and mediatization of intangible cultural heritage — on the example of a study by Jiang Xunqian / Song Yunqing, Yuan Xiaorong. — Text : direct // Audiovisual arts. — 2025. — No. 9. — P. 23-28. (chin. 孙云卿,袁晓蓉流行文化赋能非遗传承与中介化构建--基于蒋勋谦案例研究/孙云卿,袁晓蓉//视听. — 2025. -第 9 期-第 23-28 页)
7. Chen Baoyu. A comparative study of the artistic beauty of Chinese opera and Western Drama / Chen Baoyu. — Text : immediate // Cultural Square. — 2023. No. 760. — P. 80-82. (chin. 陈宝玉中国戏曲与西方戏剧艺术美的比较研究/陈宝玉//文化广场. — 2023. -第 760 期. -80-82 页)
8. Chen Yiqian. Holographic sound effects of the "Magic Flute" illuminate an urban landmark in Shanghai — the first attempt by the Shanghai Bolshoi Theater to hold an opera outdoors / Chen Yiqian. — Text : direct // On the scene. — 2018. — No. 9. — pp. 22-25. (chin. 陈意谦全息音效《魔笛》点亮上海城市地标--上海大剧院首次尝试户外歌剧/陈意谦//Live. — 2018. -第 9 期. -第 22-25 页。)