

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗА СПЕКТАКЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студентки 5 курса 541 группы
направления подготовки 51.03.02 Народная художественная культура
Института искусств

Томилко Людмилы Николаевны

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

(подпись, дата)

Е.Г.Царькова

Зав. кафедрой
профессор, док. пед. наук

(подпись, дата)

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2021

Введение

Современный театр, продолжая многовековые традиции, тем не менее не может остаться в стороне от культурных веяний конкретного времени. Кроме того, театру, как явлению творческому, всегда присущи пробы и эксперименты. Технический прогресс, большая творческая свобода, чем в советское время, возможность использования зарубежного театрального опыта позволяют использовать самые разнообразные средства художественной выразительности спектакля.

Современный этап развития постановочной практики характеризуется применением широкого спектра средств художественной выразительности. Стоит отметить, что театральные режиссёры всегда следуют по пути инновации, производства более технологичных средств, поэтому, наряду с традиционными методами, всё больше используются инновационные. С этим связан рост технологически насыщенных представлений в последние 10 лет (2011 – 2021 гг.). Обращение режиссеров к инновационным сценическим технологиям можно назвать *современной тенденцией*. Благодаря проникновению новых технологий в средства режиссуры достигается особая зрелищность, которая является особенностью театра как вида искусства, и которая может заинтересовать современного искушённого зрителя.

Такой стремительный интерес современных постановщиков спектаклей к инновационным сценическим технологиям обуславливает как эволюцию театра, так и появление ряда проблем. С одной стороны, они позволяют создавать более зрелищные и невообразимые ранее постановки, активно возрождают интерес людей к театру, привлекают молодёжь. С другой стороны, могут стать инструментом вульгаризации искусства посредством перегруженности спектаклей новомодными эффектами. Это служит не на благо, а во вред современному театральному искусству. Именно поэтому очень важно понимать уместность применения инновационных сценических технологий как художественного средства режиссуры. А возможно это лишь при наличии у режиссёра художественного вкуса и высокого уровня

профессиональной культуры.

Актуальность данной работы обуславливается необходимостью оптимизировать применение инновационных выразительных средств в современной режиссуре. Наблюдается недостаточная научная разработанность применения инновационных средств художественной выразительности в театральном искусстве. На данный момент издано большое количество научной, исторической, научно-популярной, мемуарной литературы по театральному искусству. Это исследования, посвященные творчеству мастеров театрального искусства, творческим и организационно-практическим аспектам создания произведений сценического искусства. Исследованию специфики художественной культуры второй половины XX – начала XXI века посвящены труды К.З. Акопяна, М. А. Ариарского, А.С. Запесоцкого, С.Е. Зуева, М.С. Кагана, С.Т. Махлиной, Н.А. Хренова, Т.Е. Шехтер, Ю.М. Шора, А.К. Якимовича и других. Проблемы применения информационных технологий в организации театрального процесса изучали: Е. В. Ампелогова, Е. А. Левшина, И. Овчинников, В. Павлюк, А. Порай-Кошиц, Д. Трубочкин, В. М. Шеповалов, С. Штернин. В их работах рассматривается значение компьютерных технологий в деятельности каждого участника театрального процесса. Отдельные труды посвящены проблемам взаимодействия науки и искусства (И. А. Алдошина, Н. И. Дворко, А. В. Денисов, П. В. Игнатов). Однако вопросы влияния информационных технологий на художественную образность сценического произведения требуют дальнейшего изучения, обобщения, как в теоретическом, так в практическом и методическом аспектах.

Тема нашего исследования – «Инновационные средства создания художественного образа спектакля в современном театре».

Целью исследования является выявление наиболее распространённых в современном театре инновационных средств создания художественного образа спектакля в современном театре.

В задачи входило:

- описать традиционные средства создания театрального художественного образа;
- охарактеризовать инновационные средства художественной выразительности в театре;
- выделить направления развития современного театра;
- проследить использование инновационных средств выразительности в современных спектаклях современными режиссёрами

Методологическую основу составляют труды С.В. Аронина, Т.В. Астафьевой, А.Т. Веллингтон, Н.И. Дворко, С. Диксона, С.С. Клитина, Ю.В. Кривцовой, Е.А. Пакулиной, Н.М. Петрова, Н.М. Пчёлкиной, И.М. Туманова, И.Г. Шароева и др.

Практической базой исследования послужили следующие постановки:

1. «Кракатук». Театр-цирк по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Цирк на Фонтанке. 2001 год. Режиссер Андрей Могучий.
2. «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Ф.Г.Лорки. Пермский академический Театр-Театр. 2019 год. Режиссёр Диана Добрева.
3. «Чёрный русский». Мистический спектакль- квест по мотивам пушкинского «Дубровского». Дом Спиридонова в Малом Гнездиновском переулке, Театральная компания Ecstatic. 2016 год. Режиссёр Максим Диденко

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, приложения.

Глава I Первая глава посвящена теоретическим аспектам применения традиционных и инновационных средств художественной выразительности в театральных постановках. Параграф 1.1. исследует традиционные средства создания художественного образа в театре. В параграфе 1.2. изучаются инновационные средства отображения художественного образа

Главе II посвящена практическому исследованию инновационных

выразительных средств режиссёра как основа для выведения общих методических рекомендаций к их применению. Она также разбита на два параграфа. В первом содержится изучение современных направлений в театре и анализ применения инновационных выразительных средств современными режиссёрами. Во втором параграфе анализируется использование инновационных средств создания художественного образа спектакля в современном театре.

В заключении подведены итоги работы. Сделаны основные выводы.

Список использованных источников включает пятьдесят два наименования.

Приложение А. Список иллюстраций содержит пять наименований.

Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются объект и предмет, цель и задачи, указываются научная база и методы исследования

Первая глава «Теоретические аспекты средств создания художественного образа спектакля»

В первой главе рассматривается понятие «образ» и его использовании не только в художественной литературе, но и в научных исследованиях общегуманитарного цикла. Оно исследуется культурологией, лингвистикой, философией, искусствоведением и рядом других наук. Философия по образам понимает результат реконструкции какого-либо объекта в сознании человека и именно в философии как в «первонауке» родилось понятие «образ» Психологическое осознание образа корнями своими уходит в теорию познания. Иммануил Кант утверждал, что процесс формирования образа является неотъемлемым условием любого знания, таким образом, поместив психические образы в центр современных теорий познания, искусства, бытия и психологии. Отражение в сознании человека образов других людей и самого себя как члена человеческого сообщества может содержать как

наиболее значимые и существенные характеристики, так и поверхностные, несущественные, ситуативные, а порой и просто случайные. Лингвистика, культурология и искусствоведение, хотя и оперируют большей частью понятием «художественный образ», тем не менее не отказываются от образа «голового». Так, в литературоведении в качестве образа нередко выступают аллегории и фразеологизмы («белая ворона» - изгой, «авгиевы конюшни» - грязь и запустение и т.д.). Художественный образ выступает центральным элементом любого искусства. В театральной режиссуре средства художественной выразительности могут быть способами для передачи авторского замысла от режиссёра к зрителям. Выразительные средства по степени их новизны делятся на традиционные и инновационные. В театральном искусстве используются такие традиционные средства художественной выразительности, как актёрское творчество, составляющее ядро художественного содержания спектакля; атмосфера, призванная создать ощущение присутствия и достоверности происходящего; темпо-ритм, держащий динамику действия; свет и музыка, украшающие и «обрамляющие» спектакль; мизансцены, в каждой из которых раскрывается отдельный образ, и венчающая структуру традиционных средств композиция, с помощью которой спектакль становится законченной творческой единицей.

Второй параграф «Инновационные средства создания художественного образа спектакля»

Во втором параграфе рассматриваются инновационные средства выразительности, использование таких средств, как пиротехника и вода, мультимедиа, возможности кино, электронные проекции, технология Motion Capture, VR, а так же технические средства, усиливающие эпатажность, зрелищность драматургии (лазерное шоу, фейерверки, вода). Соединяясь в театральном действе, они подкрепляются многообразием новшеств компьютерных технологий (мультимедиа), наполняются особой художественной семантикой, образуют сложную форму современного театрального искусства – мультимедийный спектакль-перформанс. Об

использовании технических средств и перформанса в театральных постановках свидетельствует практика искусства еще первой половины XX века. В 60-70-ых годах она была оформлена в концептуальные рамки, а еще позже (80-90-е годы) приобрела свою постмодернистскую эстетику. Любому современному постановщику необходимо разбираться в инновационных выразительных средствах, искать новые решения и приемы, владеть глубокими знаниями использования выразительных средств. Каждое техническое средство (спецэффект) требует профессиональной работы по включению его в сценарное полотно данного конкретного праздника. Умелое использование инновационных технологий позволит превратить праздник в незабываемое зрелище и оставить в памяти зрителя долгие позитивные впечатления. Инновационность указанных средств определяется не только и не столько их новизной, сколько расширившимися организационно-техническими возможностями их использования, что, в свою очередь, говорит о расширении театральной сферы. Все эти средства художественной выразительности являются дополнительными, необязательными средствами, но значительно повышающими уровень постановки.

Вторая глава «Практическое исследование инновационных выразительных средств как основа для выведения общих методических рекомендаций к их применению» Во второй главе проводятся исследования применений инновационных средств выразительности, а так так же рассматриваются современные направления развития современного театра

Первый параграф «Анализ применения инновационных выразительных средств в современном театре»

Во первом параграфе рассматриваются современные направления развития современного театра. К таким направлениям относятся:

Новая драма, залогом новой драмы принято считать труды Ибсена, Стринберга и Золя. Новая драма передаёт злободневность повседневной жизни, рассматривает грустные и вечные вопросы о смысле жизни и часто сопровождается нецензурной лексикой. В новой драме используются

непривычные всем костюмы, современное место и время действия. Достаточно вольная и непредсказуемая трактовка художественных произведений в постановках современных театральных режиссёров Кирилла Серебренникова, Константина Богомолова, которые используют достаточно экстремальные методы раскрытия художественного замысла таких авторов, как Гоголь, Достоевский, Хармс.

Актуализированная драма это не совсем самостоятельный вид театра, скорее подвид новой драмы. Придя на такой спектакль, вполне возможно, что вы не узнаете то произведение, которое вы читали в школе. В лучшем случае — действия будут перенесены в настоящее время. Но вполне возможно, что и имена, и род деятельности, и характер героев будет отличаться от оригинала на прямо противоположный. Зачастую даже финал спектакля предсказать невозможно, например, Ромео и Джульетта останутся живы, а спектакль из трагедии чудесным образом превратится в комедию. **Документальный театр** основанный на реальных событиях спектакль, где нет места художественному вымыслу и интерпретациям. В документальном театре могут использоваться такие инновационные средства, как мультимедиа (записи голосов реальных участников событий или текст, произносимый самим актёром в записи; видеофрагменты описываемых событий и т.д.).

Пластический театр – театр драмы и хореографии. Большую роль здесь играют средства художественной выразительности, как свет (обычный и лазерный), музыка, мультимедиа, пиротехника, 3D-декорации. Помимо танца, режиссеры используют пантомиму, стилизованные боевые искусства, театр теней, акробатические и цирковые номера — все, что связано с движением. Иногда в таких представлениях полностью отсутствуют слова. Элементы пластического театра использовали Станиславский, Таиров. В театре «Ленком» Марком Захаровым был поставлен спектакль «Небесные странники», в котором наиболее важные сюжетные линии передавались танцами.

Театр художника, это направление сосредоточено на работе с предметами и фактурами. На первый план здесь выходят костюмы, декорации и реквизит. Нередко в театр художника «вплетаются» инсталляции, перформансы и акции. Актёры нередко играют «роль» картин, а их тела используются как полотно. С театром художника переплетается физический театр. В повествовании основное место не у реплик, а у движений актёров, что сближает физический театр с пантомимой. Текст может присутствовать, но основная идея передаётся через мимику, жесты, телодвижения. В физическом театре могут быть использованы такие инновационные средства художественной выразительности, как видеопроекция, светомузыка и др. Хэппенинг представляет собой форму театральной постановки, при участии художника, но отличающейся тем, что действия и ситуация ему полностью не подчиняются. Большую роль в организации играют зрители — они могут присоединиться к игре актеров, например, выпить с ними по бокалу вина, или останавливать постановку, когда им этого хочется и предлагать собственные пути развития сюжета.

Второй параграф «Использование инновационных средств создания художественного образа спектакля в современном театре»

Во втором параграфе рассматриваются характерные черты современных мультимедийных постановок и основываясь на анализе материалов современных театральных представлений проводится исследование на примере спектаклей современных режиссёров: Выделим характерные черты современных мультимедийных постановок, основываясь на анализе материалов современных спектаклей.

Спектакль «Смерть Тарелкина» / куратор – А. Дементьева; в театральном действии соединяется классика, актуальное искусство современного танца и новейшие технологии; публика вовлекается в театральное представление для размышлений о тотальном контроле и вездесущности власти; для реализации замысла используются камеры в зрительном зале, проэцирующие на сцену снятые в реальном времени кадры;

видеопроекция выступает декорациями спектакля);

Спектакль «Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой» / режиссер – Х. Гёббельс – театральное действо, в котором артист, свето-звуковые и пиротехнические эффекты работают как соавторы внутреннего мира главного героя; вспышки огня, фрагменты записных книжек, шумы и специально подобранные мелодии – инструменты для создания полифонии образа героя- ученого в минуты озарения и отчаяния; они ярко повествуют зрителю свои истории наравне с актером.

Спектакль «12 подвигов Гагарина» / режиссер О. Глушков – спектакль о Боге, о герое, о человечности в эстетике ретрофутуризма; драматургия сюжета раскрывается в двенадцати шутивно-серьезных и искренне-ироничных хореографических композициях и обрамляется использованием технологий 3D, помещением артистов в пространство объемных видеопроэекций.

Спектакль «Дитя волн» / режиссер – И. Кондрашова – это компиляция мультимедийных средств, направленная на максимальное увлечение зрителя в необычную драматическую историю о девочке, которая живет в мире, созданном воображением отца. В свете вышеизложенного, мультимедийный спектакль представляет собой множество моделей слияния искусства и компьютерных технологий, компонентами которых могут выступать: 1) классическое театральное искусство; 2) искусство современного и классического танца; 3) музыка; 4) живопись; 5) литература; 6) киноискусство; 7) цирковое искусство; 8) фотография; 9) графика; 10) мультимедиа / цифровое искусство. При соблюдении выше перечисленных условий режиссёр должен корректно применять инновационные выразительные средства, чтобы грамотно сочетать их с традиционными средствами, чтобы избежать пошлости и перегруженности спектакля всевозможными спецэффектами. Для решения данной проблемы необходимо произвести **выведение единых методических рекомендаций**. Для этого сравниваются несколько постановок современных режиссёров:

1. «Кракатук». *Театр-цирк по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король»*. Санкт-Петербург, Цирк на Фонтанке. 2001 год. Режиссер Андрей Могучий.

2. «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Ф.Г.Лорки. *Пермский академический Театр-Театр*. 2019 год. Режиссёр Диана Добрева.

3. «Чёрный русский». *Мистический спектакль-квест по мотивам пушкинского «Дубровского»*. Дом Спиридонова в Малом Гнездиновском переулке, Санкт-Петербург. Театральная компания Ecstatic. 2016 год. Режиссёр Максим Диденко.

Заключение

Художественный образ любого произведения искусства – это результат творческого осмысления реальной жизни, выраженный и существующий в виде словесных, изобразительных или иных форм. В театре его связывают с макрознаком, вбирающим в себя и смысловой (интеллектуальный) план пьесы – «идею», и эмоционально-действенный стержень – «сверхзадачу», и внешне выразительный план, как-то «сквозное действие», мизансценическая и сценографическая форма». Художественные образы заложены в фабуле спектакля, игре актёров, декорациях и многом другом. Для их отображения используются средства художественной выразительности. Современному режиссёру театра доступно множество выразительных средств – как традиционных, так и инновационных.

Теоретическая часть исследования посвящена их подробному рассмотрению. В основу классификации выразительные средства режиссёра была положена дихотомия «традиционность – инновационность».

К традиционным средствам театральной выразительности относят:

- актёрское творчество, составляющее ядро художественного содержания спектакля;
- атмосферу, призванную создать ощущение присутствия и достоверности происходящего;

- темпо-ритм, держащий динамику действия;
- свет и музыка, украшающие и «обрамляющие» спектакль;
- мизансцены, в каждой из которых раскрывается отдельный образ,
- и венчающую структуру традиционных средств композиция, с помощью которой спектакль становится законченной творческой единицей.

Эти средства также считаются «базовыми», то есть, обязательными и незаменимыми режиссёрскими выразительными средствами в создании постановки. Без этих выразительных средств в своём арсенале режиссёр остаётся ни с чем, они главные помощники в создании массового театрализованного представления. Без них театральное представление не будет целостным.

К инновационным средствам относятся следующие наиболее популярные технологии:

- 1) Мультимедиа (мультимедийные средства, мультимедийные аксессуары, возможности кино;
- 2) Цифровое медиа с интерактивными свойствами (электронные проекции, VR в театре, технология Motion Capture);
- 3) Технические средства, усиливающие эпатажность, зрелищность драматургии (лазерное шоу, пиротехника, вода).

Современный театр, все более тяготеющий к зрелищности, представлен различными направлениями со свойственным им набором и соотношением средств художественных выразительности. Среди них наиболее устойчивыми в начале XXI века можно назвать следующие:

- «новая драма»;
- актуализированная классика;
- документальный театр;
- иммерсивный театр;
- пластический театр;

- театр художника;
- физический театр.

В практической части исследования нами был проведён анализ следующих нашумевших постановок известных режиссёров:

1. «Кракатук». Театр-цирк по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Цирк на Фонтанке. 2001 год. Режиссер Андрей Могучий.

2. «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Ф.Г.Лорки. Пермский академический Театр-Театр. 2019 год. Режиссёр Диана Добрева.

3. «Чёрный русский». Мистический спектакль- квест по мотивам пушкинского «Дубровского». Дом Спиридонова в Малом Гнездиновском переулке, Театральная компания Ecstatic. 2016 год. Режиссёр Максим Диденко.

Из анализа следует: режиссёрами в современных театральных постановках используются самые разнообразные инновационные средства выразительности. Более того, современный (иногда называемый авангардным) театр противопоставляется театру классическому как раз тем, что он активно применяет инновационные художественные средства. Сказанное, однако, не означает, что классический театр стоит на позиции жёсткого неприятия инновационных средств. Они применяются, хотя и в гораздо меньшем объёме, и в постановках, основанных на театральных традициях прошлого. Это можно объяснить, в частности, постепенным размыванием границ между классическим театром и современным.

На основе исследования применения режиссёрами в современных проанализированных нами постановках инновационных выразительных средств, мы можем сделать выводы о том, что современные режиссёры применяют и комбинируют как традиционные, так и инновационные средства, но, не всегда делают это умеренно, уместно или корректно. В результате чего становится значительным риск появления всё больше безвкусных или чисто коммерческих постановок, которые переполняются

всевозможными эффектами при отсутствии самого главного – режиссёрского замысла. Это наносит непоправимый ущерб современному искусству. Можно предположить, что причина неорганичного, противоречащего художественному образу драматургического произведения, использования многообразных инновационных решений кроется в характере художественного вкуса режиссера. Хороший вкус, по словам К.Г. Паустовского – это прежде всего чувство меры. Безусловно, нельзя ограничивать свободу самовыражения режиссёра, однако свобода должна существовать параллельно с высокой художественной культурой режиссёра.

На основе проведенного нами анализа постановок мы сделали попытку сформулировать базовые показатели основные методические рекомендации к применению современными режиссёрами инновационных выразительных средств. Инновационное выразительное средство режиссёра корректно использовать как средство создания художественного образа спектакля, если:

- средство выполняет конкретную функцию, а не используется по принципу «почему бы и нет?» или только ради коммерциализации (чем больше эффектов, тем вернее коммерческий успех постановки);
- помогает транслировать задумку режиссёра, а не отвлекает зрителя от неё;
- облегчает зрителю понимание происходящего, а не путает его;
- дополняет атмосферу, а не перегружает её;
- согласуется с общим стилем постановки и другими средствами, а не перебивает или вульгаризирует их.

