

УДК 37.035.461

**СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР:
ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВА И НАУКИ***А. А. Дорожинская, магистрант, БГАИ*Научный руководитель – А. Г. Шимелевич, канд. искусствоведения,
доцент

Резюме – современный театр активно использует инновационные технологии и научные достижения, прежде всего мультимедийные технологии, при создании спектаклей и развитии палитры художественно-образных приемов. В работе анализируются перспективы интеграции театра и новейших достижений естественных наук, что способствует появлению новых перспектив развития сценического искусства.

Resume – modern theater actively uses innovative technologies and scientific achievements, especially multimedia, in the creation of performances and the development of the palette of artistic and imaginative techniques. The article analyzes the prospects of integration of theater and the latest achievements of natural sciences, which can give a new direction for the development of stage art.

Введение. Известное каждому зрителю «волшебство театра», его атмосфера, энергия, способность воздействовать здесь и сейчас являются сложным эффектом восприятия, малоизученным и ощутимым скорее на чувственном уровне. Казалось бы, невозможно найти точки соприкосновения театрального искусства с наукой. Однако это не так, взаимодействие театра и фундаментального знания в современном мире очевидно и необходимо. Как говорил Никола Тесла, «если вы хотите познать секреты вселенной – мыслите единицами измерения энергии, частоты и вибрации» [1, с. 56]. Совет великого физика универсален, он поможет нам раскрыть секреты театрального искусства.

Основная часть. Театр – искусство синтетическое, он включает в себя различные формы искусства, объединяя разнообразные художественно-выразительные средства. Театральные образы – это картины жизни, имеющие определенную художественную пространственность. Театр как вид искусства подобен обобщенной модели бытия. Как отмечал философ и теоретик театра Сигизмунд Кржижановский, «сцена моделирует десятком своих явлений, как крохотный макет, который легко взять в руки, моделирует самую сцену. Или еще: земля, давно прозванная “игралищем жизни” (*ludum vitae*), так представлена игровой площадкой театра, как эта игрушечным макетным же подобием» [2, с. 51].

На всех этапах своего развития, от Античности до современности, театральное искусство опиралось на механизмы создания иллюзий. В Древней Греции это были маски, котурны и хитоны (попытка сделать фигуру

актера более выразительной, а голос громче); в Новое время – машинерия: валовая машина, люк провала, софиты и другое освещение, изготовленное из свечей и металлических пластин.

Сегодня театр опирается на технологии и научные достижения, а именно использование мультимедийных технологий, архитектурных разработок, противопожарные системы и противопожарные средства обработки тканей. Для создания спектакля нужны не только «мастерство и вдохновение», но и система вентиляции и усиления акустики, ЖК-мониторы, проекторы, сложные звуковые пульта, система освещения с использованием LED-прожекторов, 3D-mapping, использование голографических изображений и голограмм. Всё это стало возможным и доступным только благодаря развитию науки и техники.

С развитием науки все больше театральных процессов переходит в раздел законов сцены и прекращает использоваться исключительно на чувственном уровне. Психолог П.В. Симонов считал, что искусство драматического актера обладает особой ценностью для изучения особенностей человеческой личности: «В искусстве драматического актера мы обнаружили уникальный случай совпадения творящего художника с “инструментом” его творчества. Это обстоятельство придает сценическому искусству двойную эвристическую ценность, делая его чрезвычайно выгодным объектом изучения и закономерностей творческого процесса, и закономерностей человеческого поведения» [3, с. 15]. Сегодня режиссеры осознанно или интуитивно пользуются подобными приемами для воздействия на подсознание человека, чтобы создать «заряженность воздуха», почувствовать энергию зала и атмосферу.

Заключение. Закономерности, на которые опирается театральное искусство в создании особых художественных эффектов, могут быть объяснены с точки зрения естественных наук. В театральном творчестве наших дней находят активное применение как достижения инновационных технологий, так и наиболее современные разработки из области психологической науки, что позволяет добиваться нужной эмоциональной реакции зрителя осознанно, а не на интуитивном уровне, а также обогащает художественно-образный план сценического искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тесла, Н. Дневники. Я могу объяснить многое / Н. Тесла. – М.: Яуза-Каталог, 2018. – 268 с.
2. Кржижановский, С. Философема о театре. Статьи. Заметки. Размышления о литературе и театре / С. Кржижановский // Собр. соч.: в 5 т. – СПб.: Симпозиум, 2006. – Т. 4. – 848 с.
3. Симонов, П. В. Метод К. С. Станиславского и физиология эмоций / П. В. Симонов; Акад. наук СССР. Ин-т высш. нервной деятельности и нейрофизиологии. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962. – 139 с.