

УДК 130.2

Современный театр как синтез искусств

Кудрявцева А.В., студент

*Россия, 105005, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
кафедра «Экология и промышленная безопасность»*

Ткачик В.В., студент

*Россия, 105005, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
кафедра «Экология и промышленная безопасность»*

Фатова А.В., студент

*Россия, 105005, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
кафедра «Экология и промышленная безопасность»*

Научный руководитель: Моторина И.Е., к. ф.н., доцент

Россия, 105005, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана

dekan.fsgn@bmstu.ru

Проблема взаимодействия между искусствами – их соотношения, взаимосвязи, взаимовлияния – принадлежит к числу важнейших проблем в культурологии. В ней скрещиваются вопросы сугубо теоретические, связанные с трактовкой системы искусств и их специфики, с реальными творческими вопросами художественной практики. Характер взаимодействия между искусствами в ряде случаев существенно влияет на художественную полноценность тех или иных конкретных результатов творчества. Каждое из искусств тысячами нитей связано не только с множеством явлений общественной жизни и с другими формами общественного сознания, но и в принципе со всеми иными видами художественного творчества. Эти связи могут быть более или менее прямыми или косвенными, но они всегда существуют и во многом определяют характер и состояние какого-либо искусства в ту или иную эпоху.

Цель нашей работы – выявить закономерности и динамику развития театра как синтеза искусств. Для реализации данной цели мы предполагаем решить следующие задачи:

- раскрыть сущность понятия синтеза искусств;
- определить ключевые проблемы синтеза искусств;
- выявить основные тенденции развития синтеза искусств.

Объектом исследования является синтез искусств. Предмет исследования – развитие теоретических представлений о проблемах синтеза искусств.

С тех пор как искусство стало развиваться в виде отдельных отраслей художественного творчества, проблема синтеза не только не была снята, но, напротив, вновь и вновь возникала на различных этапах развития художественной культуры, хотя на каждом из них она обретала иной смысл, обнаруживала разные грани. XX век можно назвать поистине веком интеграции, само мышление людей обыденное и научное – стало иным. Человек стал оперировать иными масштабами и его интересуют не только явления жизни, но и связи, отношения между ними. Все это повлияло и на новые взаимоотношения между видами искусств. Интеграция сказывается в тяготении отдельных видов искусства к синтезу.

В это же время произошел и значительный спад значения театра. Во-первых, это связано с причинами его появления как развлечения, нужда в котором отпала с появлением кино и телевидения. Во-вторых, в странах социалистического лагеря большую роль сыграли авторитарные методы руководства искусством, применявшиеся с начала 30-х годов. Все это нарушало естественную логику развития театрального искусства. Нечто похожее можно проследить при рассмотрении условий развития театра древности. Таким образом, развитие некоторых стран XX века возвращалось на более низкий уровень.

Только с середины 60-х годов начался период возврата к театральному искусству. Но в большинстве случаев режиссеры обращались к классике, искали в ней мотивы, созвучные современности (национально- государственная проблематика, проблемы «войны и мира», воспитания будущего поколения, межклассовых и человеческих отношений). То есть, это время не создания драматических произведений, а интерпретации классики и «новой драмы», представителями которой были М. Горький, Л. Андреев, А. Чехов. Обилие тем и средств их выражения позволяло создавать все более своеобразные произведения. А наследие предыдущих эпох – облекать их в самые разные драматургические каноны. Один и тот же сюжет может представлять собой четко построенное произведение или практически абстрактное выражение мыслей.

Современная система искусств, место, которое в ней занимают различные виды художественного творчества, рождение новых искусств, взаимоотношения между старыми и новыми искусствами выражают сложность и многогранность общественной жизни и эстетических потребностей современного человека. Систему искусств в наше

время характеризуют особенности, которые хотя и существовали в прошлом, но наполнились иным содержанием.

Каждый вид искусства, ставя перед собой задачу преимущественного отражения определенного круга явлений действительности, пользуется своими выразительными средствами; стремится выявить, усилить и развить то, что составляет его неповторимость, отличие от других. И именно с этим каждый вид искусства борется для проникновения достижений других видов. Современную систему видов искусств можно охарактеризовать двумя противоположными тенденциями:

- 1) тяготение к синтезу,
- 2) сохранение самостоятельности каждого отдельного искусства.

Обе эти тенденции плодотворны. Их взаимозависимость ведет не к поглощению одних искусств другими, а как к их взаимообогащению, так и к утверждению правомерности и необходимости существования различных видов искусства, полностью сохраняющих свою самостоятельность.

Обратимся к более подробному рассмотрению такой тенденции, как синтез искусств. Для начала необходимо дать определение такому понятию, как синтез. Синтез – один из способов творческого мышления, заключающийся в соединении разных явлений или различных частей одного и того же явления в целое. По А.М. Кантору, синтез искусств - органичное соединение разных искусств или видов искусства в художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную среду бытия человека.

Понятие «синтез искусств» подразумевает создание качественно нового художественного явления, не сводимого к сумме составляющих его компонентов. Их идейно-мировоззренческое, образное и композиционное единство, общность участия в художественной организации пространства и времени, согласованность масштабов, пропорций, ритма порождают в искусстве качества, способные активизировать его восприятие, сообщать ему многоплановость, многогранность развития идеи, оказывать на человека многостороннее эмоционально насыщенное воздействие, обращаясь ко всей полноте его чувств. Этим определяются большие социально-воспитательные возможности синтеза искусств.

Полная картина мира не может быть дана средствами одного какого-нибудь искусства и вполне естественна всегда существовавшая тенденция к сближению между отдельными видами творчества. Но синтетичность или, по меньшей мере, тяготение к ней не только не выступали в одинаковых формах, но и часто были совершенно разными по своему содержанию. В истории мирового искусства известны разнообразные формы

синтеза, полностью сохранившие свое значение и для настоящего времени, но сложились два основных типа синтеза искусств.

Во-первых, под синтезом искусств следует понимать в узком смысле слова как возможность соединения различных искусств в интересах усиления образной выразительности.

Во-вторых, синтез искусств может рассматриваться как особый тип художественного творчества, выступающий в виде группы синтетических искусств – театра, кино, молодого искусства телевидения, эстрады, цирка.

Второй тип синтеза искусства объединяет пространственные и временные искусства, это разные виды театрального действия (так называемый театральный синтез искусств), которые включают или могут включать литературный текст, все виды исполнительского искусства, сценическое оформление, музыку, пантомиму, танец, спектакль, празднество, цветомузыку.

В XX веке театральный синтез искусств расширился за счет экранных искусств, прежде всего кино (некоторые исследователи этот синтез считают самостоятельным типом). Всеобъемлющей формой синтеза искусств в различные исторические периоды, в разных культурах является храмовое действо. Синтез временных искусств (поэзия, музыка) осуществляется во всех жанрах вокальной и вокально-театральной музыки (песня, романс, кантата, оратория, опера и др.); своеобразной формой синтеза музыки и поэзии являются многие произведения программной инструментальной музыки.

В театре синтезируются драматическая литература и ее сценическая интерпретация, искусство режиссуры, актерское мастерство, музыка, живопись, архитектура и т. д. Синтетичность театрального искусства заключается не просто в том, что театр использует различные виды искусства, а в том, что эти искусства являются необходимыми компонентами сценического образа. Ведь даже тогда, когда в спектакле не звучит музыка, средства музыкальной выразительности в нем все равно присутствуют - в подлинно художественных спектаклях и сама речь актера, и его движения как бы подчинены музыкальным ритмам.

С одной стороны, каждое искусство стремится максимально выявить, усилить и развить то, что составляет его неповторимую особенность, отличает его от всех других и является его преимуществом перед ними. Но, с другой стороны, каждое искусство стремится также учесть и использовать опыт других, обменяться с ними достижениями, расширить свои возможности и границы, усвоив особенности поведения своих собратьев. Тенденция к индивидуализации дополняется тенденцией к взаимовлиянию и синтезу.

Всегда отличаясь «лица необщим выраженьем», они вместе с тем сообща решают одни и те же задачи. Отталкиваясь друг от друга, они стремятся вместе с тем породниться друг с другом.

Наиболее глубокой внутренней основой синтеза искусств является человеческое действие, позволяющее совершенно несхожим видам творчества объединиться в органическое художественное единство и делающее это объединение правдивым и убедительным. Наиболее очевидно это в зрелищных искусствах, где именно действие, реализуемое, прежде всего в игре актера, в его сценическом поведении, составляет основу и суть художественного образа. Вокруг актерского действия объединяются и служат ему все другие искусства: изображение, музыка и т. д. Сценическое зрелище может включить в себя все существующие искусства.

Современный театр – это, прежде всего, живая связь времен. Одной из тенденций современного театра является осовременивание классики. Так, например, Хлестаков в конце спектакля вдруг может свободно прочитать рэп. Все актеры могут быть одеты режиссером в современные костюмы и разговаривать по мобильным телефонам. Относиться к этому можно по-разному. Ведь, с одной стороны, современное искусство должно постоянно идти в ногу со временем, чтобы выживать в нынешних условиях массовой культуры – должны же продаваться билеты в театр, чтобы он мог продолжать свое существование. А с другой стороны, так называемое «переодевание» всей театральной классики может легко утратить ее историческое своеобразие, из-за чего может исчезнуть это неповторимое ощущение прошлого, что также необходимо нашему зрителю.

Что может дать зрителю театр? Особую атмосферу, праздник, торжественность обстановки, несравнимо более сильные эмоции, чем обычный кинопросмотр. Яркость игры обостряет чувства и эмоции персонажей, усиливает впечатление и делает зрителя участником событий, а не просто сторонним наблюдателем. Не смотря на некоторые условности театральных постановок в них необыкновенно много жизни, раскрываемой перед зрителем концентратом событий, мыслей, человеческих судеб.

Появление многочисленных и разнообразных театров предусматривает широкие перспективы дальнейшего развития драматургии. Авторы произведений смотрят на мир все более необычно, выражая их принципы сквозь призму личного понимания, что позволяет рассматривать казалось бы классические темы с новых, незнакомых сторон.

Ни один вид искусства не уничтожает надобности в другом – только в системе они способны в полной мере отразить многоплановость и сложность окружающего нас мира. Синтез искусств рано получил развитие, практически с возникновением искусства, как

такового. Синтез искусств дает о себе знать в разных отношениях – и в соединении различных искусств в общей композиции, и в развитии синтетических искусств, и во взаимоотношениях искусства с другими явлениями культуры и материального бытия, и в использовании отдельными видами искусства выразительных средств, художественного языка и материала других искусств и т.д. Каждое из искусств, имея определенные преимущества перед остальными в одних отношениях, оказывается, по сравнению с ними ограниченным в других отношениях. И в этом также заключено одно из глубочайших обоснований необходимости художественного синтеза.

В развитии художественной культуры взаимодействие между искусствами может иметь двоякое значение. В одних случаях взаимодействие может быть плодотворным, имеющим положительные последствия, в других – неплодотворным, дающим отрицательные результаты. Плодотворно или неплодотворно взаимодействие искусств - в общей форме ответить на этот вопрос нельзя. Все зависит от конкретного характера взаимодействия, а также от той идейно – социальной основы, на которой оно происходит.

В пространственной художественной системе синтеза искусств ее художественно-образная целостность определяется характером проявления общих закономерностей самой цельности и их взаимодействием с закономерностями отдельных видов искусств. Общее, развиваясь и проявляясь в особенном и едином, обогащается и приобретает индивидуальную неповторимость.

Вековые знания о синтезе искусств, которые накопились к эпохе Возрождения, на рубеже XVIII-XIX века стали практически качественно осмысливаться немецкими романтиками йенской школы для теоретизирования. В 1980-х годах проблемы синтеза искусств подверглись научному анализу советскими искусствоведами.

Проблема синтеза искусств на современном этапе продолжает оставаться актуальной. В начале XXI в. к данной проблеме продолжают обращаться не только искусствоведы, такие как Г.П. Степанов, И.А. Азизян, но творческие люди, не связанные непосредственно с наукой. В научных монографиях последних десятилетий отражаются отдельные аспекты синтеза искусств, а обобщающих теоретических работ пока не написано. И.Е. Моторина подчеркивает важность исследования процессов синтеза в условиях новых технологий: «Так как современные представления о мире все более усложняются, то закономерно повышенное внимание к процессам интеграции и к специфической форме отражения реальности, каковой является новое искусство синтеза XXI века, художественного синтеза, который не может существовать без новейших технологий, синтеза, который меняет наши представления о мире, синтеза, который,

возможно, изменит самого человека, превратив его из наблюдателя в созидателя» [5, с.150]. Теория синтеза искусств продолжает развиваться, дополняясь новыми аспектами и видами взаимодействия искусств.

Список литературы

1. Азизян И.А. Вопросы взаимодействия искусств /И. А. Азизян Советское искусствознание. М.: Советский художник, 1975. С. 284-296.
2. Бычков В.В., Маньковская Н.Б. Искусство техногенной цивилизации в зеркале эстетики //Вопросы философии. 2011. № 4. СС. 62-72.
3. Ванслов В.В. Изобразительное искусство и музыка /В.В. Ванслов. Л., 1977. 305с.
4. Взаимодействие и синтез искусств. Л., 1978. 270 с.
5. Габричевский А. Г. Морфология искусства А. Г. Габричевский. М.: Аграф, 2002. 864с.
6. Герасимов С.А. Кинематограф и искусство слова: бесспорное и спорное в синтезе /С.А. Герасимов // Взаимодействие и синтез искусств. Л.: Наука, 1978. С. 144-155.
7. Моторина И.Е. Синтез искусств как принцип развития художественной культуры Исторические, философские, политические и юридические науки. Культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 2 (16): в 2-х ч. Ч. II. СС. 147-150.
8. Степанов Г.П. Взаимодействие искусств /Г. П. Степанов. Л., 1973. 184с.
9. Степанов Г.П. Синтез искусств /Г. П. Степанов. Л., 1976. 32 с.