

Цифровые технологии в пространстве сценического творчества: на чем сегодня основана «магия искусства»

Кальманович Ева Дмитриевна

Студент (бакалавр)

Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: zsmeu@yandex.ru

Мысль о том, что театральное действие в своем исходном значении имело магический, сакральный смысл, направленный изначально на воспроизведение в аллегорической форме природных, витальных процессов, а в последствии - на извлечение и острое, катарсическое переживание глубинных движений души, в философии и искусствознании является неоспоримой. Но сохраняются ли сакральные характеристики театрального действия в современной ситуации? На чем основана «магия театра» сегодняшнего дня? Зачем современный зритель приходит в театр? Вот спектр актуальных вопросов, формирующий поле театроведческих исследований и творческих поисков театральных практиков.

Глубинные трансформации культуры, деятельности, психологии восприятия и форм взаимодействия современного человека являются «диагнозом нашего времени». Ключевой тенденцией современности становится цифровизация многих процессов, в том числе и культурного творчества. В пространстве современного театра мы также сталкиваемся с широким использованием цифровых технологий. Но для теоретиков театра, для профессионалов, вовлеченных в сценическое творчество, и для определенной части зрительской аудитории вопрос о применении цифровых технологий в театре нередко становится красной линией, отделяющей Искусство от неискусства, демаркацией, означающей дегуманизацию театрального творчества. Такая позиция актуализирует ряд вопросов, выступающих для нас исследовательскими задачами.

Принципиальным мы видим прояснение проблемы: остается ли современное сценическое искусство площадкой для постановки «вечных» «человеческих» вопросов или же в большей степени концентрируется на поиске новых художественных форм, выразительных средств, способных привлечь зрителя?

Связан с этим аспектом и вопрос о роли цифровых технологий в организации зрелищности театральной постановки: становятся ли цифровые технологии новым средством выразительности авторского замысла или только генерируют сценические эффекты, в мощи своего эмоционального воздействия и составляющие главное эстетическое событие?

Развитие этого исследовательского сюжета формирует новый аспект осмысления проблемы: сохранится ли в перспективе театральное искусство как авторское творчество человека, как пространство со-творчества коллектива постановщиков и зрителя, либо зрительские интересы в недалеком будущем сможет удовлетворить искусственный интеллект?

Методологическим основанием изучения заявленной проблематики выступает феноменологический подход, позволяющий рассмотреть произведение искусства в единстве его формы и содержания, авторских интенций и особенностей зрительского восприятия. Нам близки идеи М. Хайдеггера, призывавшего вернуться к пониманию искусства как к сугубо «человеческому» способу существования и его отношению к «технике» (в нашем случае - «технологиям») как к «мастерству», сближающему человека с Демиургом. Последующее развитие феноменологических установок у Г.- Г. Гадамера и М. Мерло-Понти сформировало герменевтические методики понимания языка художественной формы произведений искусства. Кроме того, нами были использованы общенаучные методы классификации, сравнения, описания, анализа источников.

В ходе изучения обозначенной проблемы было показано, что оценка ситуации теоретиками искусства и театроведами варьируется от пессимистических настроений до признания неизбежности «технологического захвата» искусства и связанных с ним умеренно-оптимистических ожиданий. Отечественные исследователи, изучающие влияние цифровых технологий на искусство в фокусе эстетики постмодернизма отмечают «эмоциональное отупление» потребителей произведений искусства [2], нивелирование творческих потенций авторов художественных произведений, утрату смыслоориентированности сценического творчества. Авторы интерпретируют влияние информационных технологий как дегуманизацию и «приватизацию искусства» [Дробышева, 2017: 38], указывая на риск замены человека в сакральной области искусства цифровыми технологиями. Проблема видится в том, что подобное делегирование со временем может привести к утрате желания заниматься творчеством в традиционном смысле, а затем и к утрате творческих навыков, подобно тому, как большинство современных людей утратили навык устного счета, передав эту функцию машинам [3].

Иную позицию выражают авторы, утверждающие, что вторжение информационных и технологических факторов в сценическое творчество происходит по инициативе самого человека и не только облегчает некоторые творческие процессы, особенно в условиях массового производства и коммерческой конкуренции, но и способствует появлению новых художественных стилей и направлений [5].

В размышлениях на эту тему мы присоединяемся к позиции исследователей, высказывающих мысль о том, что «с человеком не может случиться ничего нечеловеческого» [Аванесов, 2021:19]. Это означает, что информационные технологии потенциально могут создавать определенные риски, но не в большей степени, чем сам человек. «Магия искусства» по-прежнему формируется в результате синтеза творческих интенций и профессионализма авторов и постановщиков театрального действия, исполнительских талантов актеров и заинтересованности зрителей. Цифровые технологии в творческом процессе обеспечивают технологический фундамент для генерирования новых художественных форм и нового эстетического языка. Данные выводы проиллюстрированы авторским анализом драматических и музыкальных театральных постановок Санкт-Петербурга сезона 2022-2023гг.

Источники и литература

- 1) Аванесов С. С., Спешилова Е. И. Концептуальные координаты «цифровой» антропологии // Человек.RU. 2021. №16. С.14-25.
- 2) Бычков В.В. Художественный апокалипсис культуры. Строматы XX века. В 2-х кн. М., 2008.
- 3) Горбачева А. Г. Искусственный интеллект и современное искусство: новые возможности и вызовы // Человек. RU. 2018. № 13. С.145-154.
- 4) Дробышева Е.Э. Музыка в кармане: приватизация искусства как тренд современности // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 3 (28). С. 38-44.
- 5) Югай И. И. Роль медиа в развитии художественных форм и языка современного искусства // Архитектоника современного искусства в режиме медиа: пространство, технологии, агенты. СПб., 2021. С.43-52.