

ТЕАТР - ДРЕВНЕЙШЕЕ ИСКУССТВО ЖИВОГО СЛОВА И ДЕЙСТВИЯ

Марьяш Исмаилова

mrs.maryashismailova@gmail.com

Нукусский филиал государственного института искусств и культуры
Узбекистана

Аннотация: В статье рассматриваются отличительные особенности древнего театра: спектакль, искусство слова, декорация и восприятие зрителя; анализируются роль актёра и режиссёра в театре, три вида театрального искусства: драма, опера, балет.

Ключевые слова: театр, искусство, спектакль, актёр, режиссёр, текст, зритель, драма, опера, балет, театральные технологии

THEATRE IS THE ANCIENT ART OF LIVING WORD AND ACTION

Maryash Ismailova

mrs.maryashismailova@gmail.com

Nukus branch of Uzbekistan State Institute Arts and Culture

Abstract: The article examines the distinctive features of the ancient theater: performance, art of words, decoration and perception of the viewer; the role of the actor and director in the theater, three types of theatrical art: drama, opera, ballet are analyzed.

Keywords: theater, art, performance, actor, director, text, spectator, drama, opera, ballet, theater technology

Театр, одна из древнейших форм искусства, обладает уникальными чертами, отличающими его от других видов творчества, таких как кинематограф или живопись. Как и любое искусство, театр основывается на системе знаков, но в его основе лежит синтез различных составляющих.

Каждый спектакль - это результат совместной работы сценариста, режиссера, актеров, художника и композитора. В различных видах театрального искусства один из компонентов играет главную роль, в то время как остальные дополняют его. Например, в опере и балете доминирующая роль принадлежит музыке.

Отличительной особенностью театра является его коллективный характер. В отличие от литературного произведения, где автор один, создание спектакля - это трудоемкий процесс, в котором участвует множество людей. Большинство

из них остаются «за кадром» - создатели костюмов, реквизита, работники, отвечающие за свет и звук.

Театральное искусство обладает особым характером восприятия, отличающим его от других форм искусства. Спектакль, как правило, разворачивается в одном пространстве - на сцене, где действие происходит в реальном времени.

Театральное представление всегда основывается на тексте, даже в балете, где слова отсутствуют, текст присутствует в форме сценария или либретто. Процесс работы над спектаклем заключается в переносе драматургического текста на сцену. Литературное слово превращается в сценическое слово, оживающее в действии и звуке.

Восприятие зрителя начинается с поднятия занавеса, раскрывающего декорации и сценическое пространство. Эти детали помогают зрителю понять время и место действия спектакля. С помощью световых эффектов и пространственных перестроек можно передать эмоциональный настрой героев. Например, полумрак на сцене может создать атмосферу печали или тоски, в то время как яркий, мерцающий свет может выразить радость и оптимизм. Различные сценические механизмы и приспособления позволяют развивать сюжет и менять декорации, создавая иллюзию смены времени года или места действия.

Театральное искусство обладает уникальными чертами, отличающими его от других видов искусства. Любой спектакль представляет собой динамичное действие, развертывающееся в ограниченном пространстве сцены. Зритель становится свидетелем живого процесса, а не пассивным наблюдателем статичного произведения.

Текст является неотъемлемой частью любого театрального представления, даже в таких жанрах, как балет, где слово формально отсутствует. Текст в балете часто представлен в виде либретто, определяющего сюжет и характеры персонажей.

Процесс создания спектакля представляет собой перенос литературного текста на сцену. В результате литературное слово превращается в сценическое, обретая новые смыслы и оттенки благодаря актёрской игре, декорациям, светам и музыке.

Театр является синтезом разных видов искусства: литературы, музыки, танца, живописи и других. Взаимодействие этих элементов создаёт уникальную атмосферу и воздействует на зрителя на глубоком уровне.

Восприятие спектакля начинается с первого взгляда на сцену. Декорации и сценическое пространство создают первое впечатление о времени и месте действия, настраивая зрителя на волну предстоящего спектакля.

Световые решения играют ключевую роль в передаче эмоционального настроения героев. Полумрак может подчеркнуть печаль, тревогу или духовные мучения, в то время как яркий, мерцающий свет символизирует радость, торжество и оптимизм.

Современные театральные технологии, такие как подъёмные механизмы и другие приспособления, позволяют динамично менять декорации, создавая иллюзию перемещения во времени и пространстве. Таким образом, можно передать смену времени года, переход от одного места действия к другому и создать эффект живого движения.

Декорации и свет являются неотъемлемой частью визуального рассказа спектакля, дополняя текст и актёрскую игру, создавая яркие и запоминающиеся образы.

С древних времен существуют два основных типа театральных сцен и зрительных залов: «сцена коробка» и «сцена амфитеатр». «Сцена коробка» характеризуется ярусами и партером, а в «сцене амфитеатре» зрители окружают сцену с трёх сторон. Оба типа сцен используются в современном театре.

Современные технологии позволяют изменять театральное пространство с невиданной ранее гибкостью. Сцену можно устроить посреди зрительного зала, разместить зрителей на сцене, а спектакль разыграть в самом зале. Это открывает новые возможности для режиссёров и художников, позволяя им создавать нестандартные и удивительные постановки.

Театральное здание всегда имело особое значение в жизни города. Театры традиционно строились на центральной площади, а архитекторы стремились создать красивые и впечатляющие здания, которые были бы достопримечательностью города.

Посещая театр, зритель отрешается от повседневной жизни и как бы поднимается над реальностью. Театральная атмосфера создаёт особое настроение, позволяющее полностью погрузиться в мир спектакля и получить незабываемые впечатления. [1]

Помимо динамичных декораций и игры со светом, театральное искусство использует музыку, которая играет ключевую роль в глубоком эмоциональном восприятии спектакля. Музыка не только сопровождает действие на сцене, но и создаёт определенную атмосферу ещё до начала спектакля, звуча в антракте и перед началом представления. Музыка помогает зрителям полнее погрузиться в мир спектакля, усиливая эмоциональное восприятие и понимание событий на сцене.

В театральном искусстве главную роль играют актёр и режиссёр, создавая синтез творческих сил. Актёр, создавая художественный образ, вовлекает зрителя в мир спектакля, позволяя ему проникнуться эпохой и проблематикой,

которую ставит режиссёр.

Актёры используют слово, жесты, мимику, позы, взгляды, чтобы создать живой и убедительный образ. Талантливый актёр глубоко понимает замысел режиссёра и создаёт роль, которая полностью соответствует видению режиссера. Только слаженная работа талантливых актёров может создать атмосферу, искренне вовлекающую зрителя в цельное и завершённое произведение театрального искусства.

Особое внимание следует уделить актёру, ведь именно он интерпретирует и транслирует аудитории образ, описанный автором. Как пишет Ю.М. Лотман, киноискусство сочетает две традиции: театра и нехудожественной хроники. В хронике человек уподобляется окружающим предметам. В театре человек и вещи - два уровня сообщения с разными значениями и смысловой нагрузкой. [12]

Драматург, создавая произведение, может выразить своё видение только с помощью ремарок. Он не имеет возможности описать героя так детально, как это делает автор эпического произведения. Это даёт большую свободу интерпретации не только режиссёру, но и читателю. При знакомстве с пьесой читатель сам так или иначе интерпретирует образы, и его взгляд не всегда совпадает со взглядом режиссёра. Алексей Гусев в статье «Летаргия привычки» пишет: «Актёр не передаёт чувств своего героя, он создаёт их своей игрой, до которой никакого героя и никаких его чувств не было, были лишь данные писателем формальные поводы к предположению о них. Когда «буквалисты» требуют верности оригиналу, они на самом деле имеют в виду не литературный текст, а его собственный мнимый оригинал - ту реальность, что встает за цепочкой слов». [2]

Зритель сознательно или бессознательно рефлексировать на игру актёров, реквизит, соответствие с исходным литературным текстом. Он погружается в мир театра и, понимая замысел спектакля, находит отражение жизненных истин в искусстве.

Драматический театр является самым распространенным и популярным видом театрального искусства. В его основе лежит слово, которое служит главным выразительным средством. Смысл происходящих на сцене событий, характеры персонажей раскрываются через диалоги, монолог, и тексты, которые могут быть написаны прозой или стихами. [9]

Три вида театрального искусства: опера, балет, драма.

Опера: музыка и чувства. Опера представляет собой условный вид театра, где музыка играет ведущую роль. В жизни люди не поют, чтобы выразить свои чувства, но в опере пение становится языком эмоций. Исполнители в опере должны обладать не только вокальным мастерством, но и актёрскими способностями, чтобы передать через звуки самые сложные чувства.

Балет: язык движения. Балет, зародившийся в XVI веке на основе придворных и народных танцев, рассказывает о событиях и взаимоотношениях персонажей через движение и танец. Язык балета - это язык тела, который способен выразить тончайшие оттенки эмоций и передать динамику сюжета.

Драматический театр - власть слова. Драматический театр основан на слове, которое служит главным выразительным средством. События и характеры раскрываются через диалоги и тексты, написанные прозой или стихами.

Эти три вида театра представляют собой разнообразные и уникальные формы искусства, каждая из которых обладает своим собственным языком и выразительными средствами. [2]

Таким образом, театральное искусство - это синтез различных творческих профессий, объединённых вокруг создания цельного художественного произведения. Спектакль, результат театральной работы, представляет собой подражание реальности, но с более глубоким эмоциональным вовлечением зрителя и большей достоверностью художественного образа.

Актёры взаимодействуют с зрителем непосредственно. Настоящие декорации, подкреплённые световыми решениями и музыкальным сопровождением, позволяют особо ярко донести до зрителя идею спектакля.

Если спектакль основан на литературном тексте, результат не всегда предсказуем. Часто спектакль дополняет авторскую мысль, а иногда даже переосмысливает её, внося свою интерпретацию. Именно это «новое» и является ценностью театрального искусства, позволяя зрителям по-новому взглянуть на знакомые истории и идеи.

Использованная литература

1. Аппельрот В. Поэтика. Аристотель [Электронный ресурс]. http://lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/aristotel1_1.txt_with-bigpictures.html
2. Волков Ф. Театр как вид искусства [Электронный ресурс]. <http://www.studfiles.ru/preview/3827363/>
3. Исмаилова Х. Н. Особенности выражения национальной ментальности в «пятерике» алишера навои»(на материале поэмы «смятение праведных») //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). - 2021. - Т. 1. - №. 2. - С. 57-66.
4. Исмаилова Х. Н. Великая «хамса»(пятерика) а. навои как художественный прорыв тюркской литературы //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). - 2021. - Т. 1. - №. 2. - С. 67-72.
5. Исмаилова Х. Н. Становление великого гения узбекской литературы алишера навои //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). - 2021. - Т. 1. - №. 2. - С. 76-83.

6. Исмаилова Х. Н. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ МЕДИАТЕКСТА //Academic research in educational sciences. - 2022. - Т. 3. - №. 12. - С. 483-486.
7. Исмаилова Х. Н. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПРЕССИВНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИАТЕКСТАХ //Экономика и социум. - 2022. - №. 12-2 (103). - С. 725-729.
8. Исмаилова М., Уразмбетова Л. САҲРО БУЛБУЛИ АЙЫМХАН ШАМУРАТОВА //Oriental Art and Culture. - 2022. - Т. 3. - №. 3. - С. 293-295.
9. Станиславский К. С. Работа актера над собой. [Электронный ресурс] URL <http://www.koob.ru/stanislavakij/>
10. Ismailova K. INTERPRETATION OF MODIFICATION OF ARTISTIC COMPONENTS //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. - 2023. - Т. 4. - №. 04.
11. Ismailova M. THE ART OF ORATORY //International Bulletin of Engineering and Technology. - 2023. - Т. 3. - №. 10. - С. 48-55.
12. Ismailova M., Ruslanbek N. Peculiarities Of Creating A Musical Performance //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. - 2023. - Т. 4. - №. 11. - С. 51-55.
13. Lizaxan U., Maryash I. Basic Concepts of Acting Psychotechnics in the School of Modern Acting Art //International Journal on Integrated Education. - Т. 4. - №. 4. - С. 182-187.