

Секция «33.1 Телевидение в актуальной парадигме современности: от художественной классики и истории до новых аудиовизуальных медиа»

Трансформация основных принципов театра в кино- и телережиссуре

Научный руководитель – Васильев Дмитрий Евгеньевич

Каширина Анна Александровна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа телевидения (факультет), Москва, Россия

E-mail: anna.a.kashirina@yandex.ru

Для того, чтобы соответствовать современным запросам общества, кино и телевидение видоизменяются и развиваются. Одним из путей эволюции можно назвать заимствование и перестройку под себя приемов из других видов искусств для создания синтетического продукта.

Актуальность исследования этого феномена обусловлена необходимостью привлечения новой аудитории, поиском новых механизмов вовлеченности людей, цифровизацией всех сфер жизни общества, расширяющих возможности кино и телевидения.

Новизна работы состоит в исследовании современных форм искусства, появившихся благодаря развитию технологий, в том числе цифровых.

Цель исследования - изучить, как влияет на зрителя синтетическое мультимедийное искусство, насколько оно привлекает и удерживает зрителя.

Вопросы о заимствовании различных театральных приемов поднимались теоретиками и практиками неоднократно. Раньше театральные приемы в кино воспринимались скорее как нестандартные креативные решения, к которым прибегали режиссеры, не боящиеся экспериментов: Лукино Висконти, Ингмар Бергман, Ален Рене, Райнер Вернер Фасбиндер, Питер Гринуэй и другие.

В режиссуре кино и телевидения сегодня отчетливо прослеживается трансформация ключевых театральных принципов, затрагивающая такие аспекты, как методы актерской игры, сценографию, монтажные решения и световую партитуру.

Все больше кинорежиссеров приходят к выводу, что наиболее логичным путем эволюции кинематографа является его интеграция с другими видами искусства. Например, Питер Гринуэй не раз заявлял, что кино, чтобы развиваться, должно стать мультимедийным. Театр — искусство синтетическое. Он объединяет в себе множество искусств: литературу, живопись, архитектуру, музыку, вокальное искусство, искусство танца и другие [1].

И в рамках такого подхода заимствование художественных приемов из смежных искусств и, главным образом, именно театра как наиболее близкого, является одним из основных путей этого развития.

В современном кино используются некоторые театральные принципы, которые проявляются в разных аспектах: в использовании декораций, в принципах актёрской игры, в особенностях монтажа и освещения. Например, согласно Станиславскому К.С.[2], театру свойственна условность. Эффект театральности в кино возникает, например, в фильмах с пышными неестественными декорациями.

Современный человек достаточно пресыщен визуальными эффектами, поэтому принципы из театральной режиссуры помогают зацепить и укрепить связь людей, “разделяющих” экраном.

Также подобное проникновение видов искусств друг в друга позволяют рождаться новым жанрам [3]. Например, при слиянии театра и телевидения появились жанры - теле-спектакль, трансляция спектаклей в кино. Трансформация принципов режиссуры позволяет сохранить театральную энергетику «живого» действия, но донести ее до миллионов

зрителей, используя монтаж и крупный план. Слияние принципов театра и кино дает более сильное воздействие на зрителя.

Наглядно проанализировать трансформацию принципов театр в кино и телевидении можно на основе следующих примеров. Так, в фильме «Догвилль» (2003, реж. Ларс фон Триер) отсутствуют детализированные декорации. Это создает эффект театральной постановки. Например, линии, обозначающие стены домов, не скрывают происходящее внутри «помещений», благодаря чему зритель становится одновременно участником и наблюдателем, словно смотря сквозь прозрачные декорации.

В фильме «Танцующая в темноте» Ларс фон Триер снял большую часть сцен без дополнительного света и на ручную камеру, благодаря чему они выглядят как видео из семейного архива. После каждой особо драматичной сцены наступает «музыкальная пауза», где героиня начинает петь и танцевать, а к делу сразу подключается статичная камера, дополнительное освещение и обработка изображения. Благодаря этому контрасту возникает ощущение, словно из жестокой реальности перенесли в красивый мюзикл.

К анализу театрализации кинематографа обращались Смагина С.А. [4], Бациев В.В. [5], Новикова А.А. [6] и другие.

На основе примеров из кинематографа и телевизионной практики, а также теоретических исследований сделан вывод, что тенденция трансформации принципов театра в кино и телережиссуре широко распространена и отвечает современным потребностям быстро развивающегося общества. Эта эволюция необходима для удержания зрителя и создания мультимедийной продукции.

Источники и литература

- 1) Захава Б. Е. «Мастерство актера и режиссера» Изд. 3-е, испр. и доп. Учеб. пособие для институтов культуры, театральных, и культ.-просвет. Училищ. Москва, «Просвещение», 1973 г.
- 2) Станиславский К. С. Работа актёра над собой. — Москва: Художественная литература, 1938
- 3) Алейникова Д. Трансформация театрального искусства в эпоху цифровизации, Ревизор.ru, 4.03.2024
- 4) Смагина С.А. Театрализация кинематографа. Пути обновления киноязыка (на материале отечественных фильмов второй половины 1960-х–1980-х гг.), Изд. ВГИК, 2018, ISBN 978-5-87149-183-6
- 5) Бациев В. В. Медиа феномен «Театр в кино»: принципы создания и восприятия // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2024. №5 (121). С. 67-75. <http://doi.org/10.24412/1997-0803-2024-5121-67-75>
- 6) Новикова А.А. Роль драматического театра в развитии выразительных средств телевидения, диссертация и автореферат по ВАК РФ 17.00.01, 2000