

17.00.01 "Театральное искусство": автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра искусствоведения / Орлов Юрий Матвеевич. – Ленинград, 1989. – 36 с. – URL: <https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01000055406?page=18&rotate=0&theme=white> (дата обращения: 16.03.2025)

3. Попов, П.Г. Жанровое решение спектакля. – М: ВЦХТ («Я захожу в мир искусств»), 2008. – 144 с. – URL: <https://studfile.net/preview/3047990/page:3/> (дата обращения: 16.03.2025).

4. Сарабьян, Э. Выбор пьесы и первая читка. Открытие пьесы. Впечатление и видение. Тренинг впечатления // Библия актерского мастерства. Уникальное собрание тренингов по методикам величайших режиссеров. – URL: <https://design.wikireading.ru/hnQDRFOjpG> (дата обращения: 28.03.2025).

5. Театральный зритель и продвижение спектаклей. Результаты качественного исследования. — М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2021. — 196 с.

Шитько Н.М., студент 315 группы
очной формы получения образования
Научный руководитель – Акулёнок Е.Н.,
доцент кафедры

СИНТЕЗ МУЗЫКИ, ВОКАЛА, АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА: ЗРИМАЯ ПЕСНЯ

«Зримая песня» как жанр имеет в искусстве давнюю историю. Еще в XIV веке Канъями Киёцугу и его сын Дзэами Мотокиё создали образцовый театр «Но» (с японского – искусство, мастерство) и использовали в постановке синтез поэтического слова, пластических движений, музыкального звука и масок. При

этом действие должно было быть кратким и эмоциональным в употреблении средств выражения, и это было одной из основных принципиальных задач в театре «Но»: дать возможность зрителю самому глубже осмыслить происходящее на сцене.

В России, в 20-е годы XX века, прообраз «зримой песни» угадывается в агитпредставлениях «синеглазников», которые выступали с пропагандистскими художественными стихами, хоровыми декламациями, физкультурными сценками, спортивными танцами. Номерной принцип построения их концертных программ указывает прежде всего на их эстрадную природу, что далее развилось в СССР в творчестве таких мастеров вокального эстрадного искусства, как Л.Утесов, А.Вертинский, К.Шульженко, Л.Русланова, Р.Сикора. Однако в 1930-х гг. популярность зримой песни постепенно снижается. И только в 1960-х жанр получает новое развитие. Так, в варшавском театре «Класычны» был создан спектакль «Сегодня я не могу к тебе прийти», состоявший из инсценированных песен. Исследователи отмечают, что в польской театральной школе практиковались упражнения–зачины на основе песен. Известно, что Георгий Товстоногов, преподававший в то время в ЛГИТМИКе, был знаком с этой творческой идеей коллег по цеху. Но настоящим импульсом для собственных дальнейших творческих экспериментов с песнями разных жанров и содержания стало шутовское разыгрывание его студентами популярной песенки того времени «На острове Гаити жил негр Тити-Мити». В итоге на основе отобранных для единого действия номеров 22 сентября 1967 года на сцене Театра имени Ленинского комсомола состоялась премьера спектакля «Зримая песня»⁶ Георгия Товстоногова, поставленная его учениками - Владимиром Воробьевым и Ефимом Падве.

⁶ Среди современных спектаклей в жанре «зримой песни» назовем «Песни нашего двора» М. Розовского (1996), "Бычки в томате" И.Лучинкина (2009), «Сны белых ночей» А.Исакова (недавняя премьера от 14 февраля 2024 г.)

По воспоминаниям Б.И. Гершта, ученика Товстоногова, работа над будущим спектаклем под названием «Зримая песня» начиналась с общего задания, которое «... у каждого режиссера было одно: через музыкальную и пластическую форму передать мысль той или иной песни, то есть поставить песню как драматическое произведение» [4].

И. Б. Малочевская в книге, посвященной режиссерской школе Г. А. Товстоногова, выделяет основные требования такой работы:

1. гармония, соразмерность всех компонентов зрелища;
2. лаконизм театрального языка;
3. точность поэтического, музыкального ходов;
4. выразительность сценической метафоры;
5. проникновение в эмоциональный смысл песни, стихов, а не иллюстрация сюжетов - вот основные "законы" создания "зримой песни", "зримых стихов" [1].

Итак, жанр «зримой песни» вначале был как учебное упражнение для будущих режиссеров и актеров - т.н. «зачин». «Важно сформулировать в зачине: что с нами происходит, что нас волнует. Рассказывать и говорить об этом, и найти этому адекватную сценическую правду – это профессиональное ежедневное упражнение» [5, с.211]. Современные педагоги продолжают развивать этот полезный педагогический прием, разработанный и развитый в 1960-х годах на актерско-режиссерском курсе А. И. Кацмана и Г. А. Товстоногова в процессе обучения будущих актеров и режиссеров. Тематические предложения для «зачинных» заданий могут быть, например, такие: «Из жизни курса», «О том, что мне кажется особенно важным», «Передача дежурства по классу», «Мой творческий дневник» (или «Мои творческие метаморфозы»), «Зримое стихотворение» [5]. Опытные преподаватели театральных дисциплин используют и другие варианты тем, позволяющие досконально прорабатывать данное учебное задание.

Главной задачей при создании этюда по теме «Зримая песня» является поиск в ее музыкально-поэтической основе тех смысловых узлов, которые станут точками опоры при сценическом воплощении песни. Работа над таким материалом развивает у студентов фантазию и воображение, воспитывает конкретность образного мышления, обостренное чувство ритма, умение пластически выразить свою мысль. «Пластичность – это податливость материала, его послушность, его безусловная готовность воспринять и облечь собою какой-то замысел, требующий воплощения. Сама телесность артиста непосредственно, «в реальном времени» служит материалом воплощения этого образа» [2, с. 10]. Поэтому пластическое решение «зрелищности» песни формирует пространственно-сценическое мышление будущего режиссера. «Зачинное задание «Зримая песня» может толковаться и как сугубо актерское упражнение, в котором необходимо достоверно и убедительно человечески «прожить» саму песню и тогда тоже получится маленький спектакль» [5, с. 212]. Работа над созданием «зримой песни» требует от актеров-исполнителей осознанности эмоциональной выразительности тела, следования за темпоритмом музыкального произведения, который вместе с мелодическими и жанровыми особенностями песни задают характер, атмосферу театральному воплощению.

Советский театральный режиссер Ю. А. Завадский писал: «Музыка в театре начинается в слове, продолжается в ритме, в мелодии речи. Музыка составляет истинную сущность театрального представления. Можно сказать, если этюд немзыкален, неритмичен, значит, это плохой этюд. Музыка нас учит слышать то, что в театральном обиходе называется атмосферой спектакля, то, что воспринимается как внутреннее зерно...» [3]. И, если режиссеры признают музыкальную атмосферность в театральном искусстве, то песня – как синкретический жанр, также органично сочетает в себе общие драматургические законы жизни, концентрированно воплощенные на небольшом временном

промежутке. Как в песне, так и в театральном сценическом произведении на зрителя воздействуют вербальный и невербальный пласты в их художественном единстве. Поэтому творческие эксперименты, породившие жанр «зримой песни», и по сей день актуальны. К тому же, краткость песни (средняя продолжительность 3-5 минут) - удобная форма для решения учебных педагогических задач в воспитании профессионализма режиссеров, актеров. Развитие экранных видов искусств, которое в итоге привело в начале XXI века к тотальной визуализации в современном мире, только подтверждает неслучайность зарождения и успешность использования жанра «зримой песни» в качестве режиссерского зачина, целого спектакля «Зримой песни», клиповой культуры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Малочевская, И. Б. Режиссерская школа Товстоногова // И. Б. Малочевская. – С-ПбГАТИ, 2003. – С. 92-93. – URL: <https://libking.ru/books/sci-/sci-culture/207123-29-i-malochevskaya-rezhisserskaya-shkola-tovstonogova.html#book> (дата обращения: 23.03.2025).
2. Мелик-Пашаев, А. А. О пластичности телесной и душевной / А. А. Мелик-Пашаев // Ритм и пластическая культура личности: материалы Всероссийской науч.-практ. конф.-фестиваля с междунар. участием, Москва, 28–30 окт. 2022 г. – М. : Психологический институт Российской академии образования, 2023. – С. 10-15. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=rluwxx&ysclid=lub1iy2ud0643942398> (дата обращения: 23.03.2025).
3. Музыкальное оформление спектакля. – URL: <https://studfile.net/preview/5457980/> (дата обращения: 23.03.2025).

4. Руденко, А. О постановке театра Г. А. Товстоногова “Зримая песня”. – URL: https://anatoly-rudenko.narod.ru/book/garelin_31.html#_ftn23 (дата обращения 26.03.2025).

5. Тумашов, М. А. Режиссерско-актерское упражнение "сценический зачин" как способ организации самостоятельной работы студентов актерских и режиссерских курсов / М. А. Тумашов. – Ученые записки (АГАКИ). – 2017. – №3 (13). – С. 210-213. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rezhissyorsko-aktyorskoe-uprazhnenie-stsenicheskiy-zachin-kak-sposob-organizatsii-samostoyatelnoy-raboty-studentov-aktyorskih-i> (дата обращения: 23.03.2025).

Шкирандо Д.А., студент 108 группы
очной формы получения образования
Научный руководитель – Бачурина Т.В.,
старший преподаватель

ФОТОГРАФИЯ КАК ЗЕРКАЛО КУЛЬТУРЫ: ЯЗЫК ЦВЕТА, СВЕТА И КОМПОЗИЦИИ

Фотография – это не просто способ зафиксировать мгновение, но и мощный инструмент, с помощью которого можно передавать культурные ценности, традиции и самобытность. Ключевую роль в этом процессе играют визуальные составляющие, такие как свет, цвет и композиция. Эти элементы влияют на восприятие снимка зрителем, усиливая его эмоциональную связь с культурным контекстом.

В условиях цифровизации и глобальных процессов фотографии становятся средством сохранения национальной идентичности и распространения культурного наследия среди широкой аудитории. Однако, чтобы фотоснимок