

Любов БУРКА

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
кафедри театрального мистецтва
Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка
Тернопіль, Україна*

Liubov BURKA

*Second (master's) degree student
of the of the Department of Theatrical Art
of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University,
Ternopil, Ukraine*

*Науковий керівник – Людмила ВАНЮГА,
завідувач кафедри театрального мистецтва
Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка,
кандидат мистецтвознавства, професор,
заслужений діяч мистецтв України,
Тернопіль, Україна*

Ludmyla_yanyuha@ukr.net

*Scientific director – Ludmyla VANIUCHA,
Head of the Department of Theatrical Art
of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National
Pedagogical University, Candidate of Arts,
Professor, Honored Art Worker of Ukraine,
Ternopil, Ukraine*

СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО У ВИМІРАХ СУЧАСНОСТІ

PERFORMING ARTS IN THE DIMENSIONS OF MODERNITY

Сучасне сценічне мистецтво є надзвичайно різноманітним в своїй природі. Воно охоплює не лише традиційні форми, такі як театр, але й експериментальні жанри, такі як відеоарт, музичні експерименти та інтерактивні перформанси. Це відкриває широкий простір для творчого виразу та інноваційних підходів до вистав та виступів.

Характерною рисою сучасного сценічного мистецтва є його інтердисциплінарний підхід. Це відкриває можливості для експерименту та поєднання різних медіа, сприяючи новаторським підходам до створення вистав та виступів. Використання технологій та експлорація нових форматів стають важливими компонентами сучасного сценічного мистецтва.

Сучасне сценічне мистецтво виступає як рефлектор суспільних проблем та актуальних питань. Вистави та виступи часто зосереджені на темах політики, суспільства, екології, ідентичності та інших актуальних проблемах, надаючи глядачеві можливість роздумувати над суттєвими аспектами сучасності.

Сценічне мистецтво використовує сучасні технології як потужний інструмент творчості. Від використання віртуальної реальності до доповненої

реальності та аудіовізуальних ефектів, технології дозволяють створювати вражаючі та інноваційні вистави.

Мистецтво сцени відкриває простір для рефлексії та метамовності. У деяких виставах сам процес вистави може стати об'єктом дослідження, що створює цілий шар глибини та рефлексії над природою самого мистецтва.

Сценічне мистецтво сучасності намагається відобразити різноманітність голосів та перспектив у сучасному суспільстві. Це відбивається у творенні вистав, які враховують різноманітність культур, ідентичностей та досвідів. Воно несе в собі вплив глобальних культурних обмінів. Це відкриває можливості для міжкультурного діалогу та взаєморозуміння через мистецькі вистави та виступи.

Мультидисциплінарність: Сучасне сценічне мистецтво відзначається інтеграцією різних мистецьких дисциплін, таких як театр, танці, музика, візуальне мистецтво та інші. Ця мультидисциплінарність дозволяє артистам та режисерам створювати унікальні та вражаючі вистави.

Використання сучасних технологій: Сучасні сценічні постановки часто включають в себе використання інноваційних технологій, таких як відеомопування, віртуальна реальність та інші сучасні аудіовізуальні засоби.

Експерименти зі структурою: Сучасні вистави можуть відзначитися нетрадиційною структурою та сценарієм. Авангардні артисти часто руйнують класичні канони сценічного мистецтва, щоб виразити нові ідеї та емоції.

Соціальна активність та коментар: Багато сучасних вистав та виступів ставлять перед собою завдання активно впливати на глядачів та спонукати їх думати про важливі соціальні питання, такі як справедливість, рівність та екологічна безпека.

Різноманітність жанрів та стилів: Сучасне сценічне мистецтво не має чіткої обмеженості в жанрах і стилях. Від традиційного театру до сучасного танцю і експериментального мистецтва, існує велика різноманітність виразних засобів та форм.

Глобалізація: Сучасне сценічне мистецтво дедалі більше стає глобальним явищем, де артисти, режисери та вистави перетинають кордони та культурні контексти. Це сприяє різнообразному обміну ідеями та впливає на створення нових форм вистав.

Інклюзія та мультикультурність: Сучасні вистави відзначаються прагненням відображати різноманітність суспільства, включаючи різні культури, ідентичності та життєві досвіди.

Участь глядачів: Деякі сучасні постановки включають участь глядачів у виставі, де вони можуть взяти участь в дії або вплинути на її розвиток.

Сучасна танцювальна революція: Сучасний танець характеризується відмовою від класичних технік на користь вільності та імпровізації. Танцюристи використовують різні стилі та рухи для виразу індивідуальності.

Технології та вистави: Використання технологій, таких як віртуальна реальність, аугментована реальність та інші, впливає на створення інноваційних сценічних просторів та спеціальних ефектів.

Театр та соціальні зміни: Сучасний театр може служити платформою для висловлення поглядів на актуальні соціальні та політичні питання, привертаючи увагу до проблем сучасного суспільства.

Віртуальні вистави: Завдяки інтернету і трансляціям, вистави можуть стати доступними глядачам з усього світу, розширюючи аудиторію та можливості мистецтва.

Сценічний дизайн та візуальні мистецтва: Сучасні сценічні вистави відзначаються великим значенням візуального складу, де сценічний дизайн стає важливою частиною сприйняття вистави.

Жанрова експериментальність: Артисти часто поєднують різні жанри, створюючи нові та нестандартні форми вистав, які важко вписати в традиційні категорії.

Інтерактивність та аудиторія: Деякі вистави включають участь аудиторії, що розширює можливості взаємодії та враження від вистави.

Отже, сучасне сценічне мистецтво є динамічним і різноманітним явищем, яке відображає сучасні культурні, технологічні та суспільні тенденції. Його важливі риси включають інтердисциплінарність, експерименти з формою, активну аудиторію, технологічні інновації, висловлення суспільних питань, культурну різноманітність, екологічну освіченість, креативність та індивідуальність.

Сценічне мистецтво стає платформою для вираження ідей, спонукає до дискусій та рефлексії, а також відображає красу та складність сучасного світу. Важливо пам'ятати, що ця галузь продовжує розвиватися та змінюватися, відкриваючи нові можливості для артистів та глядачів.

Сучасне сценічне мистецтво відкриває перед нами широкий спектр емоцій, ідей та вражень, роблячи наше життя більш насиченим і цікавим.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Бертольт Брехт. Теорія «епічного театру» та його вплив на сучасне театральне мистецтво.
2. Семюель Беккет. Його творчість в рамках «театру абсурду» та п'єси, такі як «Чекаючи Годо» (Waiting for Godot).
3. Вільгельм Мейстер. Розділ «Театр у сучасному світі» з книги «Сучасного театру: теорія і практика».
4. Євген Іонеску. Теорія «театру абсурду» та його внесок у сучасну драматургію.

