

перенесение форэскиза, а творческая его доработка. Формат подготовительного рисунка соответствует формату «чистового» графического листа.

Выполнение «чистового» графического листа — завершающий этап работы над заданием, где прорабатываются мелкие детали. Законченная работа должна иметь не меньшую выразительность и цельность, чем в форэскизе. Графическая культура работы связана с высоким её исполнением. Ясность, чёткость, читаемость — качества, необходимые для завершённой работы.

Таким образом, курс спецрисунка и графики, преподаваемый в течение четырёх семестров, должен помочь в раскрепощении студентов в работе линией и пятном, помочь взять из природы главное, найти точный и обобщённый образ и передать сущность формы, что приведёт к росту уровня профессиональной подготовленности в области проектирования.

Курс «Спецрисунок» должен способствовать дальнейшему качественному росту будущих бакалавров, переводя знания студентов в область творчества, подготавливая их к профессиональной деятельности дизайнера.

Список источников

1. *Бесчастно, Н. П.* Портретная графика / Н. П. Бесчастно. — М. : ВЛАДОС, 2006. — 368 с.
2. *Перцов, В. В.* Рисунок. Изобразительно-выразительные средства / В. В. Перцов. — М. : ВЛАДОС, 2006. — 240 с.
3. *Пугин, В. В.* Традиции школы рисования / В. В. Пугин. — СПб. : Лики России, 2009. — 256 с.

Материал поступил в редакцию 24.04.2013 г.

Т. О. Билан, О. В. Петрис

Дрогобычский государственный педагогический университет им. И. Франко, Дрогобыч, Украина

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В КОНТЕКСТЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Актуальность исследования. В современном этнокультурном пространстве человек рассматривается в контексте этических ценностей, ориентированных на самобытность каждой неповторимой личности. Театральное искусство позволяет выделить «феномены» с «ноуменной» действительности, а театральное действие, где предметом является

человек и действительность, интерпретируется в соответствии с художественным образом реалий.

Проблематика. Каждый вид искусства, с одной стороны, направлен на максимальное выявление, усиление специфических и неповторимых художественно-языковых особенностей, с другой — все они стараются учитывать и использовать опыт других искусств, чтобы расширить собственные границы и возможности. Так, тенденция к индивидуализации дополняется тенденцией к взаимодействию и синтезу.

Научная новизна. Театр как вид искусства всегда был неотъемлемой частью духовного самосозидания нации, ведь именно в театральном искусстве обобщается опыт национального достояния, воплощаются моральные качества народа и его духовные идеалы. Особая активизация сознания средствами искусства обусловливается тем, что произведение театрального искусства отражает действительность, оценивает изображаемое, стремясь выявить его сущность. Такая передача ценности бытия не только обогащает реципиента жизненным опытом, но и побуждает его к ценностному переживанию, которое составляет важную составляющую мировоззренческой позиции.

Целью статьи является анализ тех аспектов художественно-творческого знания, которые раскрывают особенности формирования духовного развития личности средствами театрального искусства.

Методология и методы исследования. Учёные в содержании своих работ сочетают теорию эстетики и виды искусства, раскрывают генезис искусства и формирование его видовой и жанровой структуры, характеризующих художественно-образный язык искусства. Такие учёные, как О. Рудницкая, О. Семашко, анализируют содержание понятия «искусство» и раскрывают сущность, особенности театрального искусства. Многие учёные, среди которых Л. Левчук, А. Онищенко, анализируют предмет искусства, художественный образ, язык искусства, содержание и форму, характеризуют видовую специфику искусства, раскрывают творческий потенциал эстетического воспитания; факторы детерминации художественного мышления анализирует А. Полищук; диалектику художественного восприятия освещает О. Рудницкая.

В статье используется методология исследований философии, педагогики, педагогики искусства, в частности, метод восхождения от абстрактного к конкретному, метод системного анализа.

Результаты исследования. Возрождение нашей духовности, возвращение вечных культурных ценностей, национальных традиций является целью национального духовного возрождения, в достижении которой немалая роль принадлежит искусству. Ведь семиотическая неоднородность художественной информации (Ю. Лотман) развивает интеграционные механизмы условно-адекватных переводов с языка одного

искусства на язык другого, и происходит, по мнению Я. Данилюка, «креолизация языков». Например, возьмём драму-феерию Леси Украинки «Лесная песня», где на сюжет этого шедевра словесного искусства появился целый ряд произведений в живописи, графике, балете, музыке, кино. Известно живописное полотно В. И. Касияна «Лукаш и Мавка», где изображена прекрасная картина весеннего леса, пробуждение природы и светлых взаимоотношений между Лукашем и Мавкой. Но речь графического письма не может передать развития событий, динамики, развития сюжетной линии, на нём — одно мгновение, хотя и ярко переданное средствами графики, то же самое можно сказать и о мастерски выполненных живописных полотнах М. Г. Дерегуса. Интересным и многогранным является язык балета М. А. Скорульского «Лесная песня», художественное слово одноименного кинофильма Киевской студии им. Довженко и оперы Д. Кирейко «Лесная песня». То, что передано в балете, кинофильме, опере, подводит нас к выводу, что художественный язык каждого вида искусства способен наиболее полно отражать какие-то одни стороны действительности. Например, балет может с большей силой и яркостью передать динамику отдельных сцен, драматизм развития события, но мечты героев, философские размышления, афористические высказывания донести до зрителей во всей их глубине и сложности для искусства балета значительно сложнее. Художественная же речь, обращаясь непосредственно к воображению читателя, способна воспроизвести и движения, и их пластику, звуки, и психологию героя, его философское мировосприятие, т. е. всю сложность жизни и человеческих чувств в самых различных формах их проявления. Именно в этом специфика и сила художественного рисования словом, в нём огромные изобразительные возможности языка как материала словесного искусства, поэтому художественную литературу нередко ещё называют искусством искусства. Особенно важным для понимания театрального искусства является исследование изобразительного искусства, орнамента, истории костюма, быта и обычаев, других видов искусств, в частности музыки, которая фиксирует ритмы времени. Язык искусства, оставаясь в «пределах потенциальных возможностей, питаясь животворной силой национальных традиций и духовных глубин конкретной истории, находя реальность пластических и содержательных форм, сразу становится достоянием общенациональной культуры» [1, с. 148]. Искусство — синкретическое в своей основе, оно издавна проявляло две противоположные тенденции: с одной стороны — к дифференциации, с другой — к интеграции. Художественно-эстетическим фактором единения, например, в древних обрядовых играх был ритм: его можно проследить в музыке, литературе, орнаментах, танцах (по возможности, демонстрации соответствующих моментов). Каждый вид искусства, с одной стороны, направлен на максимальное выявление, усиление специфических и неповторимых

художественно-языковых особенностей, с другой — все они стараются учитывать и использовать опыт других искусств, чтобы расширить собственные границы и возможности. Так, тенденция к индивидуализации дополняется тенденцией к взаимодействию и синтезу. Попутно можно вспомнить, что богословы христианского Средневековья обнаружили структурные закономерности универсума, единство эстетических принципов в феномене храма — образа мира, уникального синтеза красоты и целостности. Древняя аналогия «спектр—октава» возродилась в теории И. Ньютона, открывшего способ разложения света на цвета (семь звуков, семь цветов). Следовательно, культура — понятие целостное, в ней виды искусства существуют в разных формах взаимосвязей, которые выражаются через специфику каждого отдельного вида. Здесь стоит вспомнить слова Антона Чехова, который отмечал, что «никакое искусство и никакая наука не может действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена, недаром именно поэтому актёр средней величины пользуется в государстве гораздо большей популярностью, чем лучший учёный или художник. И никакая публичная деятельность не может дать такого наслаждения и удовлетворения, как сценическая» («Скучная история»). С понятием духовности соотносится мировоззренческая позиция, которая детерминирует культурный образ жизни, констатирует сущность культуры как сферу общечеловеческих ценностей и таким образом выступает критерием настоящего человеческого прогресса.

Язык искусства — это средство выделения существенного в отношениях с миром и перевод его в другой — идеальное пространство, где оно открывается в степени совершенства, как по содержанию, так и по способу выражения. Сценическое искусство выражается как в пространстве, так и во времени, кроме того театр связан с множеством видов искусств — архитектурой, живописью, скульптурой, музыкой, песней, танцем, а одной из особенностей театрального искусства является характер его чувственного восприятия. Под влиянием просмотра театрального представления непосредственные чувства переходят в эстетические, этические представления субъекта как ценностный «акт постижения мира и самопознания собственной идеальной сущности» [2, с. 58]. Актёры со своими репликами, размышлениями как бы входят в наше «Я», и мы чувствуем весь мир в себе и себя в нём, происходит тождество внутреннего и внешнего — именно это и влияет на формирование мировоззрения личности. Известный знаток театральной семиотики Эрика Фишер-Лихтер отмечает: «Мы должны признать, что театр не только средство трансляции пьесы и её темы. Театр выражает общество, в котором существует, через все имеющиеся культурные системы: живопись, музыку, костюм, пластику, жестикуляцию, язык, архитектуру, комментарии и т. д. Все эти системы образуют интегральную часть культуры в целом, становятся вкладом в её

нормы и правила, выражают её знаки и значения. В широком смысле, театр зависит от особенностей функционирования и развития используемых культурных систем» [3, с. 19—20]. Чтобы полноценно наслаждаться сокровищами культуры, надо понимать художественное слово. Музыкае присущ интонационно-образный язык, где основным элементом эмоционального выражения является проинтонированный звук, вокруг которого кристаллизуются все остальные методы (ритм, мелодия, гармония, тембр). В изобразительном искусстве преобладают различные элементы художественного языка: в графике — линия, в живописи — цвет. Кинематограф имеет сложный художественный язык, поскольку сочетает средства разных видов искусств — литературы, музыки, изобразительного искусства. Театральное искусство является особым общественным механизмом привлечения людей к определённому образу жизни, оно является составным элементом жизни человека, к тому же элементом «сквозным», т. е. пронизывающим все сферы, и потому общение с ним ускоряет адаптацию человека к новым социально-экономическим, культурным условиям. Театр менялся на протяжении веков, но остался неотъемлемой частью жизни людей, без которой нашу жизнь просто невозможно себе представить. Реальный процесс создания и функционирования театрального искусства осуществляется в специфической сфере культуры, которая определяется как художественная культура общества.

Современная социокультурная ситуация мира экстраполируется на театральное искусство, поэтому невозможно рассматривать современные театральные процессы отдельно от реалий. История человечества, прежде всего, является историей развития культуры, а любая нация интересна для других своей культурой. Сильнее является нация, в которой более развита культура, каждая культура, как бы она ни была уникальна, всегда имеет сходные признаки с другими видами культур. Учёными, изучающими культуру, были созданы различные классификации видов искусства. По способу существования их разделяют на временные, пространственные и пространственно-временные виды искусства, которые неотделимо связаны между собой: музыкальное движение осуществляется не в абстрактном вакууме — все понятия гармонии и полифонии невозможно представить без осмысления пространственных координат музыкальной вертикали. Аналогично в пластических искусствах веками наблюдается стремление художников передать в статическом произведении динамику движения и времени.

Художественные знания, культура в целом — это контекст, в котором происходит становление личности, а образование, воспитание является своеобразным производением культуры, её важной сферой. В современном культурно-образовательном пространстве человек рассматривается с позиций этических ценностей, ориентированных на самобытность каждой неповторимой личности, одновременно креативная парадигма

образования требует высокой профессиональной компетентности преподавателя дисциплины художественно-эстетического цикла, его готовности к педагогическому сотрудничеству и сотворчеству. Образование, тем самым, выполняет фундаментальную функцию — вводит личность в мир культуры на разных этапах его жизни. Оно является своеобразным путём овладения художественно-творческого знания, содержание образования — это не сами по себе знания, умения, навыки, а направленность их на формирование культуры личности. Учитывая новые социокультурные реалии, мировая педагогическая мысль ищет соответствующие пути развития образования, и здесь мы видим тесную связь с культурным процессом, с формированием художественно-творческих знаний. Всё большую актуальность приобретает образование в поликультурном пространстве. Непременным условием методологии художественного знания является проявление глубинной связи между культурой и образованием, педагогикой и философией, культурологией и другими смежными научными знаниями. Театральное искусство является составной частью системы «символических форм», которые способны выполнять свою специфическую функцию при условии поддержки остальными искусствами, которые вместе выполняют задания духовного синтеза, позволяющие сформировать мировоззренческую культуру. Всё это позволяет осуществить духовно-мировоззренческую интеграцию (на основании общего для всех видов искусств тематизма, связанного с отображением в искусстве различных аспектов жизни) и эстетико-искусствоведческую интеграцию (на основании введения родственных для различных видов искусств понятий и категорий — эстетических, художественно-языковых, жанровых, стилевых в тематическое поле художественной культуры).

Сегодня общепризнано, что театроведение начало формироваться в общих чертах после выхода труда немецкого учёного Макса Германа «Исследования по истории немецкого театра Средневековья и Возрождения» (Берлин, 1914). Здесь впервые разработаны принципы исследования театра как искусства, разграничена история театра от истории драмы, а сценография, актёрская игра, режиссура, зритель рассматриваются самостоятельными элементами театрального искусства, которые действуют по своим собственным законам, утверждается, что отдельным творческим актом театрального искусства является спектакль — целостное, завершённое представление. Под влиянием просмотра театрального представления непосредственные чувства переходят в эстетические, этические представления субъекта как ценностный «акт постижения мира и самопознания собственной идеальной сущности» [2, с. 58]. Актёры со своими репликами, размышлениями как бы входят в наше «Я», и мы чувствуем весь мир в себе и себя в нём, происходит тождество внутреннего и внешнего (именно это и влияет на формирование мировоззрения личности).

Особая активизация сознания средствами искусства обуславливается тем, что произведение искусства (музыкального, театрального) отражает действительность, оценивает изображаемое, стремясь выявить его сущность. Такая передача ценности бытия не только обогащает реципиента жизненным опытом, но и побуждает его к ценностному переживанию, которое является важной составляющей мировоззренческой позиции. Так, например, театр как один из самых древних видов искусства, в котором образное воплощение действительности происходит в процессе сценической постановки, во время игры перед зрителями, отражает действительность образно, художественно осваивает мир в формах драматического действия. Сценическое искусство выражается как в пространстве, так и во времени. Театр связан с множеством видов искусства — архитектурой, живописью, скульптурой, музыкой, песней, танцем, а одной из особенностей театрального искусства является характер его чувственного восприятия. Под влиянием просмотра театрального представления непосредственные чувства переходят в эстетические, этические представления субъекта как ценностный акт постижения мира и самопознания собственной сущности. Мы уже писали о том, что язык искусства — это средство выделения существенного в отношениях с миром и перевод его в другое — идеальное пространство, где оно открывается в степени совершенства, как по содержанию, так и по способу выражения.

Выводы. Таким образом, театр (или иной вид искусства) является составной частью системы «символических форм», которые способны выполнять свою специфическую функцию при условии поддержки остальными искусствами, которые вместе выполняют задания духовного синтеза, позволяющие сформировать мировоззренческую культуру. Ценностный компонент мировоззрения свидетельствует, что мировоззрение является не только знанием, но и отношением человека к миру, к другим и к себе. Кроме знаний о мире, в мировоззрении осмысливается вся человеческая жизнь, получают выражение определённые системы ценностей, вырисовываются «образы» прошлого и проекты будущего.

Список цитируемых источников

1. *Левчук, Л. Т.* Основы эстетики / Л. Т. Левчук. — Київ : Виц. шк., 2006. — 271 с.
2. *Рудницькі, О. П.* Педагогіка: загальна та мистецька / О. П. Рудницькі. — Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2005. — 360 с.
3. *Fischer-Lichte E.* Theatre and the Civilizing Process / E. Fischer-Lichte // *Interpreting the Theatrical Past: Essays in the Historiography of Performance.* — Iowa City : University of Iowa Press, 1989. — P. 19—20.

Материал поступил в редакцию 25.04.2013 г.