

Трансформация сценических искусств в эпоху «Идеального шторма»: стратегии адаптации к цифровым вызовам

Корякин М.С., Струтинская Н. В.

Современная сфера культуры переживает период, характеризующийся как «идеальный шторм», то есть кризисную ситуацию, вызванную в первую очередь технологическим прогрессом, приведшим к фундаментальному сдвигу в способах производства и потребления смыслов. Традиционные формы искусства, базирующиеся на принципе «здесь и сейчас», сталкиваются с вызовами, которые ставят под сомнение саму необходимость физического присутствия артиста и зрителя в едином пространстве.

Актуальность исследования продиктована необходимостью поиска новой идентичности искусства в мире, где границы между биологическим и алгоритмическим становятся прозрачными. Исполнительское искусство (хореография, театр, перформанс) всегда было бастионом телесности, однако сегодня сама природа человеческого жеста подвергается деконструкции.

Использование технологических средств уже в прошлом веке привело к потере «ауры» произведения (В. Беньямин), которое тиражировалось средствами воспроизводства. Сегодня генеративный искусственный интеллект (ИИ) окончательно подрывает неуловимое качество живого присутствия, «ауры» художественного произведения. В области хореографии это проявляется в создании алгоритмов, способных синтезировать сложные хореографические связки движений на основе анализа массивов данных.

Если нейросеть способна генерировать эстетически безупречные танцевальные связки, то хореограф перестает быть единоличным творцом формы. Использование технологий Motion Capture и цифровых двойников позволяет создавать спектакли без участия физических тел. Ценность человеческого ремесла (умения технично двигаться) вытесняется из цифрового пространства и

остается в изначальном пространстве живого. Это сохраняет сущность сценического искусства, но ставит его в условия выживания, конкуренции с доступным для массового зрителя цифрового представления.

Еще одной экзистенциальной проблемой для театра становится потеря современным зрителем умения удерживать внимание и концентрацию. Современный зритель, привыкший к динамике социальных сетей, испытывает трудности с восприятием длительных, созерцательных форм искусства. Это вынуждает режиссеров и хореографов либо упрощать драматургию, либо уходить в сторону агрессивной визуализации, что часто ведет к потере глубинных смыслов. Рост стоимости производства живого спектакля (аренда, логистика, оборудование) на фоне снижения концентрации внимания аудитории создает ситуацию «болезни цен», где содержание искусства становится все более элитарным и труднодоступным.

Новые условия существования сценического искусства предполагают переосмысление роли человека в искусстве. Это может быть акцент на несовершенстве живого, когда стерильному и идеальному цифровому контенту противопоставляется то, что невозможно симулировать и воспроизводить алгоритмически. Сама специфика сценического искусства может дать опыт детоксикации от цифрового шума, стать местом созерцания и пространством постепенного раскрытия смысла.

Активизация творческого поиска в этих условиях требует понимания, что многие старые модели не работают и требуют корректировки. Однако кризис – это не только угроза, но и возможность самоопределения сценического искусства. В мире тотальной цифровизации востребованной становится подлинная человеческая эмпатия и живой физический контакт, которые остаются единственной зоной, недоступной для полной алгоритмизации.

Список использованных источников

1. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. – М.: Медиум, 1996.

2. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. – М.: Постум, 2015.
3. Хан Б.-Ч. Общество усталости. – М.: АСТ, 2020.
4. Барт Р. Смерть автора // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1989.
5. Гротовский Е. От Бедного Театра к Искусству-проводнику. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003.