

sababli, mumtoz raqs ta'limida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish dolzarb masalalardan biridir.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar milliy raqs san'atini yangi bosqichga olib chiqish imkoniyatiga ega, ammo bu jarayon an'anaviy meros bilan uyg'unlashtirilgan holda olib borilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning madaniyat va san'atni rivojlantirishga oid qaror va farmonlari.
2. G. Karimova, (2020). O'zbek raqsi tarixi va uning rivojlanish bosqichlari. Toshkent: San'at nashriyoti.
3. N. Xudoyberganov, (2019). Raqs san'ati va uning zamonaviy talqini. O'zbekiston san'at akademiyasi.
4. I. Bobomurodov, (2021). Raqamli texnologiyalar va milliy san'atning integratsiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Abraykulova N.E. World scientific research journal. Volume-33_Issue-1 2024-yil, noyabr. B.102-107
6. Abraykulova N.E. Oriental Art and Culture. Scientific-Methodical Journal. 2023 y. B.404-406.
7. Zokirova S.M. Pedagogical International research journal. 2023 yil aprel B. 35-39.
8. Ostanina O.A. Oriental Art and Culture. Scientific-Methodical Journal. 2023 yil Oktyabr. B. 427-431.

11. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ТЕАТРАЛЬНОГО И КИНОИСКУССТВА ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Дилшод Арсенович Исмаилов

И.о. доцента кафедры “Сценическое движение и физическая культура” Государственный институт искусств и культуры Узбекистана.

Аннотация: В данной статье автор рассмотрит ключевые направления и методы внедрения инновационных технологий в учебный процесс театрального и кинематографического искусства.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая технология, режиссура, сценография, световые эффекты, визуальные эффекты, виртуальная съёмочная площадка, видеоматериалы, техника речи, жесты, мимика, интернет-платформы, мультимедийная технология.

WAYS TO INCREASE THE PROFESSIONAL KNOWLEDGE OF THEATER AND FILM STUDENTS THROUGH THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Dilshod Arsenovich Ismailov

Acting Associate Professor of the Department “Stage Movement and physical culture” State Institute arts and culture of Uzbekistan.

Abstract: In this article, the author will consider the key directions and methods of introducing innovative technologies into the educational process of theater and cinematography.

Key words: digitalization, digital technology, directing, scenography, lighting effects, visual effects, virtual film set, video materials, speech technique, gestures, facial expressions, Internet platforms, multimedia technology.

Современное театральное и киноискусство стремительно меняется под влиянием цифровизации. Это требует от образовательных учреждений, готовящих специалистов для этих отраслей, внедрения инновационных подходов к обучению. Театральные институты и киношколы могут значительно улучшить качество профессиональной подготовки студентов, применяя цифровые технологии в образовательном процессе.

В данной статье рассмотрим ключевые направления и методы внедрения инновационных технологий в учебный процесс театрального и кинематографического искусства.

1. Цифровые технологии в сценографии, постановке и режиссуре

Театральное искусство:

В театральной сценографии активно применяются такие инструменты, как AutoCAD, SketchUp и Blender. Эти программы позволяют студентам проектировать 3D-модели сцен и декораций, что упрощает процесс визуализации.

Современные технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) открывают новые горизонты: студенты могут репетировать сцены с использованием цифровых объектов, моделировать декорации и освещение в виртуальном пространстве.

Технологии видеомэппинга становятся популярным инструментом в театральных постановках. Они позволяют создавать сложные световые эффекты и интегрировать динамическую проекцию в декорации.

Киноискусство:

Для будущих режиссёров и операторов становится всё более актуальным освоение программ для работы с визуальными эффектами, таких как Adobe After Effects, Maya или Houdini. Эти инструменты помогают создавать спецэффекты, востребованные в современном кинематографе.

Кроме того, технологии виртуальных съёмочных площадок, основанные на движке Unreal Engine, позволяют создавать полностью цифровые локации, что особенно важно для работы с анимацией и сложными сценами.

2. Обучение актёрскому мастерству с использованием цифровых технологий

Театральное искусство:

Технологии записи и анализа выступлений помогают студентам работать над техникой речи, жестами и мимикой. Анализ собственного исполнения с использованием видеоматериалов даёт возможность совершенствоваться

актёрское мастерство. Специальные приложения для тренировки голоса, такие как Vocal Warm Up или SingSharp, помогают студентам развивать вокальные навыки.

Киноискусство:

Для актёров, работающих на камеру, важно освоить взаимодействие с объективом, работать над эмоциями и пластикой для крупного плана.

Современные технологии захвата движений (motion capture) открывают новые возможности для актёров, позволяя создавать цифровых персонажей и развивать свои навыки для работы в анимации и VFX.

3. Мастер-классы и доступ к мировому опыту

Интернет-платформы, такие как MasterClass, Skillshare и Domestika, дают возможность студентам обучаться у ведущих мировых специалистов. Онлайн-мастер-классы с участием известных режиссёров, актёров и художников предоставляют уникальный опыт, недоступный в традиционном формате.

Доступ к онлайн-библиотекам, включающим записи спектаклей, фильмов и сценариев (например, The Criterion Channel или National Theatre Live), позволяет студентам изучать лучшие примеры мирового искусства.

4. Внедрение мультимедийных технологий

Театральное искусство:

Современные технологии освещения и звука дают возможность создавать сложные световые и звуковые эффекты. Работа с цифровыми пультами управления становится обязательным навыком для специалистов в области театра. Видеомэппинг и анимация дополняют постановки, делая их визуально более привлекательными.

Киноискусство:

Цифровая пост-продакшн стала неотъемлемой частью кинопроизводства. Обучение монтажу, цветокоррекции и звуковому дизайну с использованием таких программ, как Da Vinci Resolve или Adobe Premiere, готовит студентов к работе в индустрии. Съёмки с использованием дронов становятся популярным инструментом для создания кинематографических кадров.

5. Геймификация и интерактивное обучение

Интерактивные методы обучения, включая образовательные игры и виртуальные лаборатории, помогают студентам развивать творческие способности. Например, симуляторы могут использоваться для отработки сложных сцен, а виртуальные студии – для подготовки к реальным съёмкам.

6. Проектное обучение и практическая деятельность

Театральное искусство:

Создание спектаклей в VR-пространстве становится одним из новых направлений. Такие проекты позволяют зрителю "погружаться" в постановку. Также популярным становится использование 3D-принтеров для создания кукол, декораций и реквизита для театральных постановок.

Киноискусство:

Съёмка короткометражных фильмов с использованием современных технологий помогает студентам закрепить знания. Например, можно создать фильмы с интеграцией визуальных эффектов или снять документальные проекты на основе работы с архивными материалами.

7. Оценка знаний и мониторинг прогресса

Электронные портфолио становятся важным инструментом для студентов. В них они могут собирать свои работы: записи спектаклей, фильмы, режиссёрские проекты. Автоматизированные системы тестирования, такие как Moodle или Edmodo, позволяют оценивать теоретические знания.

8. Преимущества и вызовы внедрения технологий

Преимущества:

Доступ к мировому опыту и ресурсам.

Подготовка студентов к цифровой эпохе в искусстве.

Расширение творческих возможностей.

Вызовы:

Высокая стоимость оборудования и программного обеспечения.

Необходимость постоянного повышения квалификации преподавателей.

Сохранение традиций театрального искусства в условиях цифровизации.

Заключение

Внедрение цифровых и инновационных технологий в обучение театральному и киноискусству позволяет не только повысить уровень подготовки студентов, но и адаптировать их к современным требованиям индустрии. Создание лабораторий цифровой сценографии, курсов по работе с VFX и программ виртуальной постановки – это не просто шаг вперёд, а необходимость для развития современного искусства.

Театральные институты и киношколы, использующие эти подходы, готовят универсальных специалистов, способных успешно работать как в традиционном театре, так и в сфере цифрового кинематографа.

Внедрение цифровых и инновационных технологий в обучение театральному и киноискусству позволяет не только повысить уровень подготовки студентов, но и адаптировать их к современным требованиям индустрии. Создание лабораторий цифровой сценографии, курсов по работе с VFX и программ виртуальной постановки – это не просто шаг вперёд, а необходимость для развития современного искусства. Театральные институты и киношколы, использующие эти подходы, готовят универсальных специалистов, способных успешно работать как в традиционном театре, так и в сфере цифрового кинематографа.

Современные проблемы внедрения технологий-Однако, несмотря на очевидные преимущества цифровизации, существуют серьёзные проблемы, с которыми сталкиваются учебные заведения:

Высокие затраты на технологии-Оснащение театральных и киношкол современным оборудованием, такими как VR-гарнитуры, мощные компьютеры для работы с графикой, камеры и программное обеспечение, требует значительных финансовых вложений. Это особенно актуально для государственных и региональных учебных заведений с ограниченными бюджетами.

Техническая неграмотность преподавателей - Не все педагоги готовы и умеют работать с новыми технологиями. Это требует их дополнительного обучения и переквалификации, что также требует времени и ресурсов.

Дисбаланс между техникой и творчеством- Существует риск, что чрезмерная ориентация на технологии может снизить акцент на развитие творческих и эмоциональных навыков, которые являются основой театрального и киноискусства.

Цифровое неравенство- Не все студенты имеют равный доступ к современным технологиям, особенно если речь идёт о дистанционном обучении. Для многих такие инструменты остаются недоступными из-за их стоимости или отсутствия необходимого оборудования дома.

Сохранение традиций- В условиях цифровизации важно сохранять традиционные формы искусства. Интенсивное внедрение технологий может затмить ценность классических подходов к обучению, таких как «живая» игра на сцене или работа с реальной декорацией.

Угрозы безопасности данных- Использование цифровых платформ для обучения, хранения и обмена творческими работами требует обеспечения защиты интеллектуальной собственности студентов и преподавателей.

Преодоление этих вызовов требует системного подхода, в котором необходимо учитывать как потребности современного образования, так и сохранение традиционных ценностей искусства. Только так можно достичь гармонии между цифровыми инновациями и основами театрального и киноискусства.

Список используемой литературы:

1. Брук П. «Пустое пространство». – М.: Искусство, 1978.
2. Князева Е.Н. «Цифровая трансформация образования: вызовы и перспективы». – М.: Просвещение, 2020.
3. Лихачёв Б.Т. «Основы общей педагогики». – М.: Юрайт, 2019.
4. Филимонова И.В. «Инновационные технологии в современном театральном искусстве». – СПб.: Лань, 2021.

5. Смирнов С.Н. «Информационные технологии в искусстве». – М.: Академический проект, 2018.
6. Чернышёв А.С. «Основы сценического мастерства». – М.: Вузовский учебник, 2019.
7. Гребенюк А.В. «Технологии видеомэппинга в современном искусстве». – М.: Логос, 2020.
8. Петренко И.И. «Цифровые инструменты в работе режиссёра». – СПб.: Издательство СПбГУ, 2021.
9. Мамирова, Д. Т. (2021). Национальная методология управления спортивно-массовыми мероприятиями. *Universum: филология и искусствоведение*, (1 (79)), 4-6.
10. Гаврилова Т.Е., Журавлева Ю.В. «Использование VR-технологий в обучении сценографии». // *Журнал Театр и технологии*, 2021.
11. Шевченко В.В. «Роль мультимедиа в развитии современного театрального искусства». // *Искусство и культура*, 2020.
12. Никитин А.В. «Визуальные эффекты в современном кинематографе: обучение и практика». // *Киноискусство XXI века*, 2019.
13. Mannonov S.Sh. *International Bulletin of Applied Sciences and Technology*. 08.04.2023. В. 277-281.
14. Mannonov S.Sh. *International Journal of Inclusive and Sustainable Education* April -2023 No 4, В.12-14
15. Дўсанов Р.Р. *The multidisciplinary journal of science and technology*. Volume-4, ISSUE-12. 2024 yil, 11- dekabr. В.191-195.

Интернет-ресурсы и платформы

1. National Theatre Live (<https://www.ntlive.com/>) – трансляции и записи спектаклей ведущего театра Великобритании.
2. The Criterion Channel (<https://www.criterionchannel.com/>) – классика мирового кино и современные фильмы.
3. Coursera (<https://www.coursera.org/>) – курсы по театральному искусству, режиссуре и использованию цифровых технологий.

YouTube-каналы:

1. TED Talks (How Technology is Changing Art).
2. Film Riot (обучение съёмкам и монтажу).
3. National Theatre (обучающие видео и бэкстейдж постановок).

12. ISSUES OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PERFORMANCES

Rakhimjon Raimkulovich Dusanov

Associate Professor of the Department of Stage Movement and Physical Culture,
researcher at the State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan

Annotation: This article discusses two aspects of the use of digital technologies in one-man shows, the interest of viewers in performances based on special effects, as well as the production and staging of such performances.

Key words: theatre, digital technologies, holographic effect, spectacle.

O‘zbekistonda teatr san’atining paydo bo‘lishi, uning rivojlanish jarayonlari qadimdan soha olimlari tomonidan o‘rganib kelinmoqda. Shu kunga qadar o‘zbek teatr san’atiga oid ma’lumotlarni adabiy-badiiy jihatlarini adabiyotshunoslar; teatrning muhim komponentlarini san’atshunoslar; estetik omillarini falsafa fanlari kesimida o‘rganilib kelingan. Arastudan boshlab bugunga qadar olimlar teatr san’atini ma’lum davrlar oralig‘ida, muhim aspektlar asosida, davr va uning ijrochilariga oid bo‘lgan yoki teatr tarixini boshqa muhim jarayonlarini o‘z ichiga olgan ilmiy tadqiqotlar olib borishgan.

O‘zbek zaminida vatan ravnaqini, madaniyat va san’at sohasining rivoji hamda ilmini dunyoga targ‘ib qilish yo‘lida tinimsiz faoliyat olib borgan ajdodlarimiz mehnati tahsinga sazovor. Buyuk bobokalonlarimiz qoldirgan madaniy me’rosni chuqur o‘rganish. Uni xalqqa yaqin qilish, ma’naviyatimizni tiklashga intilgan yoshlarda milliy g‘urur, milliy iftihar tuyg‘ularini o‘yg‘otadi. Ajdodlarimizning buyuk me’rosini anglashga xizmat qiladigan barcha ezgu ammallar shaxsda vatanparvarlik tuyg‘ularini mukammal shakllanishiga xizmat qiladi. Sohaning nazariy asoslari ustida tadqiqot olib borgan vatanparvar olimlarimizning jasorati hurmat-e’tiborga, axloqiy tarbiyaviy