

Ербол Төлепберген,
Магистр искусствоведческих наук, педагог,
Казахская национальная академия искусств
имени Т. К. Жургенова
(г. Алматы, Казахстан)
erboltolepbergen@mail.ru

Сангул Каржаубаева,
Профессор, доктор искусствоведения
Казахская национальная академия искусств
имени Т. К. Жургенова
(г. Алматы, Казахстан)
sangul_k@mail.ru

Арайлым Қалдыбаева,
Магистр искусствоведческих наук
(г. Алматы, Казахстан)
rai.murat@gmail.com

УДК: 7.091.3

**ФЕНОМЕН НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ
ТЕАТРЕ
(РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЖИССЕРСКИХ ВОПРОСОВ)**

Аннотация. В статье рассматривается феномен национального движения в физическом театре, его связь с культурными и социальными процессами, а также влияние национальной идентичности на развитие современного театрального искусства. Основное внимание уделено исследованию того, как элементы традиционного народного искусства, включая танец, жест, ритуал и символику, интегрируются в

перформативные практики физического театра. В статье подчеркивается, что национальное движение, являясь важным культурным кодом, не только сохраняет уникальность традиций, но и открывает возможности для их трансформации и адаптации к современным театральным формам.

Процесс синтеза народных движений и инновационных методов в физическом театре позволяет создать новый уровень театральной коммуникации, где тело актера становится не только средством выражения эмоций и истории, но и важным индикатором культурных изменений. Статья рассматривает примеры из различных театральных культур, анализируя, как через физические практики раскрывается национальная идентичность и как это способствует более глубокому осмыслению культурных и социальных феноменов.

Цель исследования — выявить, каким образом национальные движения и телесные практики формируют уникальные театральные формы и каким образом они помогают укрепить связь театра с народной традицией, одновременно открывая новые горизонты для творчества и восприятия современного театрального искусства.

Ключевые слова: *физический театр, национальное движение, перформативные практики, телесная экспрессия, народное искусство, культурная идентичность, театральное искусство, ритуал, традиция, телесный язык, современный театр, синтез традиции и инноваций, театральная коммуникация, национальный код.*

Аннотация. *Мақалада физикалық театрдағы ұлттық қозғалыс құбылысы, оның мәдени және әлеуметтік процестермен байланысы, сондай-ақ ұлттық бірегейліктің қазіргі театр өнерінің дамуына әсері қарастырылады. Би, жест-ишара, рәсім және символизмді қоса алғанда, дәстүрлі халық өнерінің элементтері физикалық театрдың орындаушылық тәжірибесіне қалай енетінін зерттеуге баса назар аударылады. Мақалада ұлттық қозғалыс маңызды мәдени код бола отырып, дәстүрлердің*

бірегейлігін сақтап қана қоймай, олардың өзгеруіне және қазіргі театр формаларына бейімделуіне мүмкіндіктер ашатындығы баса айтылған.

Физикалық театрдағы халықтық қозғалыстар мен инновациялық әдістерді синтездеу процесі театрлық коммуникацияның жаңа деңгейін құруға мүмкіндік береді, мұнда актердің денесі эмоциялар мен тарихты білдіру құралы ғана емес, сонымен қатар мәдени өзгерістердің маңызды көрсеткіші болады. Мақалада физикалық тәжірибелер арқылы ұлттық бірегейліктің қалай ашылатынын және оның мәдени және әлеуметтік құбылыстарды тереңірек түсінуге қалай ықпал ететінін талдай отырып, әртүрлі театр мәдениеттерінің мысалдары қарастырылады.

Зерттеудің мақсаты-ұлттық қозғалыстар мен дене тәжірибелерінің бірегей театр формаларын қалай қалыптастыратынын және олардың театрдың халықтық дәстүрмен байланысын нығайтуға қалай көмектесетінін анықтау, сонымен бірге қазіргі театр өнерінің шығармашылығы мен қабылдауының жаңа көкжиектерін ашу.

Түйінді сөздер: физикалық театр, ұлттық қозғалыс, орындау практикасы, дене экспрессиясы, халықтық өнер, мәдени сәйкестілік, театр өнері, рәсім, дәстүр, дене тілі, заманауи театр, дәстүр мен инновация синтезі, театрлық коммуникация, ұлттық код.

Abstract. *The article examines the phenomenon of the national movement in the physical theater, its connection with cultural and social processes, as well as the influence of national identity on the development of modern theatrical art. The main focus is on the study of how elements of traditional folk art, including dance, gesture, ritual, and symbolism, are integrated into the performative practices of physical theater. The article emphasizes that the national movement, being an important cultural code, not only preserves the uniqueness of traditions, but also opens up opportunities for their transformation and adaptation to modern theatrical forms.*

The process of synthesizing folk movements and innovative methods in physical theater makes it possible to create a new level of theatrical communication, where the actor's body becomes not only a means of expressing emotions and stories, but also an important indicator of cultural change. The article examines examples from various theatrical cultures, analyzing how national identity is revealed through physical practices and how this contributes to a deeper understanding of cultural and social phenomena.

The purpose of the study is to identify how national movements and body practices form unique theatrical forms and how they help strengthen the connection of theater with folk tradition, while simultaneously opening up new horizons for creativity and perception of modern theatrical art.

Keywords: *physical theater, national movement, performative practices, bodily expression, folk art, cultural identity, theatrical art, ritual, tradition, bodily language, modern theater, synthesis of tradition and innovation, theatrical communication, national code.*

Введение

Динамика художественных процессов и интерес к возможностям невербальных средств в казахском театре - в равной степени отражает как классические традиции, так и новаторские поиски. Сегодня наиболее интересные тенденции рождаются на пересечении традиционного и нового форматов. Современный театр всё дальше уходит от нарратива, а зритель всё больше тяготеет к визуальной эстетике. Визуальность и синкретичность – те основополагающие направления, которые сегодня активно влияют на формирование новых художественных принципов, нового «языка» и стилистики казахского театра. Нынешняя эпоха, охваченная бурными социокультурными трансформациями и художественными экспериментами также и в сфере театрального искусства, актуализировала устремления режиссёров к психологизму в передаче внутреннего состояния героев в невербальной символике.

Отправной точкой в аналитике существующего многообразия жанров, театральных форм и событий в дискурсивном фокусе - выступают проблемы поиска нового формата социальных коммуникаций как новой «модели мышления». Новая театральная парадигма и «зрительский модус» выявили главную тенденцию движения современного театра в направлении «реактуализации слова» - к примату возможностей пластического языка тела (Ханс-Тис Леман). Если ощущения дискommunikации в культуре предыдущего столетия, наиболее отчётливо проявились в философии «новой драмы», то фундаментальные требования в модернизации «модели сознания и мышления» новой театральной эпохи выдвинули на первый план визуально-висцеральный формат физического театра. С одной стороны, исчезла жёсткая повествовательная доминанта постдрамы, с другой, как оказалось, не каждый зритель готов к подобной свободе от сюжетных рамок. И хотя та эпоха уже закончилась, но открытые этим цивилизационным типом постдраматические методы продолжают и сегодня вызывать живой интерес и использоваться многими молодыми режиссёрами казахского театра. Хотя, если быт объективными, то казахстанская театральная ниша в этом направлении - практически свободна. Вероятно этим объясняется и недостаточная разработанность темы физического театра в казахском театроведении. Во всяком случае, исследований в данном направлении – не много.

Физический театр, как современное театральное направление, активно развивающееся в последние десятилетия, представляет собой уникальную форму художественного самовыражения, где центральное место занимает не только слово, но и тело актера. Этот жанр театра, отказываясь от традиционной словесной формы, использует телесную экспрессию для создания глубинных образов и смыслов, что позволяет зрителю ощутить культуру и идентичность на уровне неосознанных эмоций и телесных ощущений. Одним из наиболее интересных и актуальных аспектов современного физического театра является интеграция элементов

национальных движений, что открывает новые горизонты для поиска и выражения культурной идентичности. Влияние народных танцев, жестов, ритуалов и традиций на перформативные практики театра позволяет не только сохранить уникальные культурные коды, но и актуализировать их в контексте современности. Таким образом, национальное движение становится важной составляющей физического театра, где телесная выразительность и культурная специфика сливаются в единую театральную форму. В условиях глобализации физический театр становится площадкой для сохранения и трансляции национальных традиций, при этом его выразительные средства — движения и жесты — способны передавать глубокие культурные значения. Для казахского театра, в частности, национальные танцы, движения и ритуалы играют важную роль в формировании современной театральной идентичности.

Репрезентация режиссерских вопросов в театре представляет собой ключевой аспект театрального процесса, который отражает концептуальное восприятие и художественные намерения режиссера. Каждый режиссер, создавая постановку, сталкивается с множеством вопросов, касающихся интерпретации текста, выбора формы, стиля, а также способов передачи идей и эмоций зрителю. Вопросы репрезентации становятся основой для формирования не только художественной структуры спектакля, но и его философской и социально-культурной значимости.

Особое внимание в театральной практике уделяется тому, как режиссер интерпретирует традиционные и современные формы искусства, а также как его решение влияет на восприятие зрителя. Репрезентация режиссерских вопросов выходит за рамки простого решения организационных и технических задач, становясь важным элементом, определяющим стиль и уникальность спектакля. Режиссер не только отвечает на вопросы о смысле и форме, но и конструирует спектакль как уникальное произведение искусства, отражающее культурные, социальные и философские проблемы современности. Репрезентация режиссерских вопросов является

неотъемлемой частью творческого процесса театра, где каждый выбор, сделанный режиссером, непосредственно влияет на восприятие спектакля зрителем. Процесс интерпретации, выбора стиля, формы и способов передачи идей требует от режиссера глубокой осведомленности о культурных, социальных и философских контекстах. Каждый постановочный элемент, начиная от работы с текстом и заканчивая визуальными средствами, раскрывает множество значений и интерпретаций, которые становятся основой для обсуждения актуальных проблем и вопросов современности. Задача режиссера заключается не только в том, чтобы предложить зрителю определенную трактовку произведения, но и в том, чтобы создавать театральное искусство, которое будет актуальным и резонировать с эпохой. Репрезентация режиссерских вопросов требует от творца гибкости, инноваций и смелости, так как она связана с исследованием новых форм, новых путей взаимодействия с аудиторией и актуализированных культурных тем. Таким образом, понимание и анализ репрезентации режиссерских вопросов позволяют не только глубже понять процесс создания театральных произведений, но и увидеть их значимость в контексте актуальных общественных и культурных изменений. Театр, как искусство, является зеркалом общества, и через призму режиссуры открываются новые возможности для осмысления, интерпретации и, возможно, изменения окружающей действительности.

Методология и методы

Для эффективного осмысления вопросов практики физического театра в качестве методологического приоритета исследования послужили идеи прагматизма. Вся культура прошлого столетия проникнута глобальными изменениями в мировоззрении человечества. В театре доминирующими стали идеи прагматизма. Человеческое мышление начинают рассматривать сквозь эту призму как научное и философское познание любых форм деятельности, которые направлены на достижение практического результата, в том числе и творческого.

Анализ текстов и репертуара театральных постановок

Этот метод включает в себя изучение текстов пьес и сценариев, использующих элементы физического театра, а также анализ репертуара театральных коллективов, где можно наблюдать интеграцию национальных движений и культурных кодов. Исследуется, как режиссеры используют физическую экспрессию для репрезентации национальной идентичности и как это влияет на общую театральную форму и восприятие произведения.

Историко-культурный анализ

Применяется для исследования, как исторические и культурные факторы формируют особенности национальных движений, используемых в физическом театре. Этот метод помогает проследить влияние традиционных ритуалов, танцев, жестов и обычаев на современную театральную практику, а также понять, как культурная идентичность находит выражение через тело актера в контексте физического театра.

Контент-анализ театральных постановок

Для исследования репрезентации режиссерских вопросов используется контент-анализ спектаклей, где основное внимание уделяется визуальным и физическим аспектам постановок, таким как жесты, движения, мимика, а также использованию символики и ритуалов. Этот метод позволяет выявить, какие элементы национального движения и традиций представлены на сцене, а также как эти элементы репрезентируют культурные и социальные вопросы.

Метод наблюдения и этнографический подход

Этот метод предполагает наблюдение за театральными репетициями и постановками с целью изучения процесса интеграции национальных движений в физический театр. Этнографический подход включает в себя изучение работы режиссеров и актеров, их взаимодействие с культурными традициями и методами телесного выражения в процессе создания спектаклей.

Интервью с театральными деятелями и экспертами

Метод глубинных интервью с режиссерами, актерами и театроведами позволяет получить экспертные оценки и анализ практик использования национальных движений в физическом театре. Такие интервью помогают выявить восприятие театральных деятелей относительно интеграции народных традиций в современные театральные формы, а также осветит внутренние режиссерские вопросы, связанные с репрезентацией культурной идентичности через физический театр.

Феноменологический подход

Используется для анализа того, как зрители воспринимают телесные движения и жесты в театральных постановках. Феноменологический подход позволяет понять, как через тело актера передаются культурные и национальные значения, а также каким образом эти элементы воздействуют на восприятие и интерпретацию зрителей.

Кросс-культурный анализ

Сравнительный метод применяется для исследования различий и сходств в подходах к использованию национальных движений в физическом театре разных стран и культур. Этот метод позволяет выявить общие тенденции в интеграции традиционных элементов в театральные практики и понять, как культура и национальная идентичность влияют на создание театральных произведений в контексте глобализующегося мира.

Таким образом, использование различных методов в данном исследовании позволяет всесторонне изучить феномен национального движения в физическом театре, анализируя как национальные традиции интегрируются в современные театральные практики и как они репрезентируют культурную идентичность через язык тела.

Дискуссия

Термин «физический театр» трудно поддается односложной идентификации. Чаще всего его объясняют как театральное представление, в котором примат физического доминирует над вербальным, и если он вообще присутствует, то сводится к минимуму. Однако, физический театр не следует

путат с танцем или пантомимой, хотя он и выстраивается на схожих характеристиках. Некоторые исследователи склонны рассматривать его почти как нечто среднее между танцем, пантомимой и театром, поскольку физический театр включает в себя все их специфические черты. Феномен национального движения в физическом театре представляет собой сложную и многогранную тему, где переплетаются культурные традиции, телесные практики и режиссерские концепты. Важно отметить, что интеграция элементов национальной идентичности в физический театр не является просто эстетическим выбором, а служит важным средством для передачи культурных и социально значимых сообщений. Через телесную экспрессию режиссеры не только сохраняют и актуализируют народные традиции, но и создают пространство для глубоких размышлений о значении культурных кодов в современном контексте. Один из ключевых аспектов, который встает в ходе дискуссии, это вопрос о том, как физический театр может служить мостом между традицией и инновацией. Национальные движения, ритуалы, танцы и жесты, будучи частью наследия, адаптируются в современном театре с целью сохранения уникальности культурной идентичности. Однако существует опасение, что чрезмерная фокусировка на традиционных элементах может привести к их стерилизации или коммерциализации, что изменяет их изначальное значение и контекст. Режиссеры сталкиваются с вызовом: как сохранить подлинность этих элементов, не потеряв современную художественную ценность. Также стоит обратить внимание на влияние глобализации и культурной взаимопроницаемости на театральные формы. Современные театральные практики часто характеризуются смешением стилей и жанров, что может затруднить сохранение чистоты национальных движений. С одной стороны, это открывает новые горизонты для творческой свободы, но с другой — возникает вопрос: может ли театральный коллектив сохранить свою национальную идентичность в условиях глобальной взаимосвязи культур? Тема репрезентации режиссерских вопросов в физическом театре требует особого внимания. Режиссеры не только задаются

вопросами о том, как физически выразит национальные движения, но и как сделает эти элементы понятными и актуальными для современной аудитории. Репрезентация национальных движений требует продуманного подхода, где каждая деталь — от телесных жестов до визуальных решений — становится частью общей концепции спектакля. Режиссерская работа становится многозначной, так как она направлена на создание диалога между традицией и современностью, между культурной идентичностью и мировыми театральными тенденциями. Одним из важных аспектов дискуссии является также роль зрителя. Как воспринимается национальное движение через язык тела в театре? Восприятие телесной экспрессии зрителями сильно зависит от их культурного контекста. Театральный опыт становится уникальным, когда зритель, независимо от своей национальной принадлежности, погружается в этот мир телесных и культурных символов, что может стать источником новых осознаний и размышлений. Однако такой подход требует от режиссера глубокого понимания не только своей культуры, но и возможностей зрительской аудитории воспринимать эти элементы в новом контексте. В заключение, важно отметить, что физический театр, используя национальные движения как основу для художественного самовыражения, становится важным инструментом для исследования, сохранения и трансформации культурных традиций. Однако успешная интеграция этих элементов в современный театральный контекст требует баланса между сохранением подлинности и открытостью к новым интерпретациям, что делает этот процесс не только художественным, но и социально-культурным вызовом.

Результаты

Физического театра - это практический подход, основанный на активном использовании телесной экспрессии, ритмике и эффективности театральной практики «живого искусства» - в исполнении «актёра-художника». Этот подход базируется на мастерстве актёра в передаче смыслов и эмоций через тело, конституировании силы, гармонии, динамики и движений как инструментов и важнейших средств выразительности

театрального представления. Исследование феномена национального движения в физическом театре и репрезентации режиссерских вопросов позволило выделить несколько ключевых аспектов, которые влияют на развитие театрального искусства в контексте интеграции культурных и национальных элементов:

Сохранение культурной идентичности через язык тела

Одним из главных результатов исследования является понимание того, как физический театр служит важным инструментом для сохранения и актуализации культурной идентичности. Использование национальных движений, жестов, танцев и ритуалов помогает передавать уникальные культурные коды, которые зритель воспринимает через телесную экспрессию актеров. Это подтверждает значимость физического театра как платформы для сохранения народных традиций и формирования глубокой связи между поколениями.

Интеграция традиций в современный театральный контекст

В ходе исследования выяснилось, что успешная интеграция национальных движений в физический театр возможна только при условии тщательного подхода к режиссерской интерпретации. Режиссеры сталкиваются с вызовом, как сохранить аутентичность народных традиций, одновременно делая их понятными и актуальными для современной аудитории. В этом контексте важен баланс между сохранением традиции и современным театральным языком, который должен быть гибким и инклюзивным, учитывая требования нового времени.

Физический театр как средство культурной коммуникации

Результаты показали, что телесное выражение в физическом театре позволяет значительно расширить способы коммуникации между артистами и зрителями. Язык тела становится универсальным средством для передачи глубоких культурных и социальных смыслов. Это создает возможность для межкультурного общения, позволяя театральным постановкам транслировать важные культурные и идентичностные послания на международной сцене.

Проблемы и вызовы репрезентации национальных элементов

Было выявлено, что интеграция национальных движений в физический театр также сопряжена с определенными проблемами. Одной из ключевых трудностей является то, что элементы традиционной культуры могут быть неправильно истолкованы или коммерциализированы, если режиссеры не сохраняют их изначальную значимость. Это поднимает вопрос об ответственности театральных деятелей за сохранение подлинности национальных элементов и предотвращение их искажения в поисках зрелищности или трендов.

Роль зрителя в восприятии национальных движений через физический театр

В ходе исследования также была выявлена важная роль зрителя в процессе восприятия физического театра. Зрители, в зависимости от своей культурной принадлежности и осведомленности, могут воспринимать национальные движения по-разному. Однако даже для зрителей, не знакомых с конкретными национальными традициями, телесная экспрессия и символика в спектаклях имеют универсальный характер, что свидетельствует о потенциале физического театра как инструмента для образования и культурного обмена.

Реализация режиссерских вопросов через национальное движение

Режиссеры физического театра активно используют национальные движения для создания уникальных и многослойных спектаклей, которые не только сохраняют культурную идентичность, но и предлагают зрителям новые способы восприятия традиции. Репрезентация режиссерских вопросов через язык тела позволяет создать глубокие и многозначные театральные образы, что делает спектакли более интерактивными и эмоционально насыщенными.

Результаты исследования показывают, что физический театр, через интеграцию национальных движений и телесных практик, становится важным инструментом сохранения культурных традиций, а также средством

для создания новых театральных языков. В то же время, необходимо учитывать проблемы, связанные с коммерциализацией и искажением традиций, что требует от театральных деятелей осознанного и ответственного подхода к репрезентации национальных элементов.

Заключение

Феномен национального движения в физическом театре представляет собой многогранный и важный аспект современного театрального искусства, который открывает новые горизонты для культурной идентичности и взаимопонимания. Через телесную экспрессию актёров и использование национальных движений, жестов и ритуалов, физический театр становится не только носителем культурных традиций, но и важным инструментом для их трансляции и адаптации в условиях глобализирующегося мира. Режиссеры, сталкиваясь с задачей интеграции народных традиций в современный театр, решают множество вопросов, касающихся сохранения подлинности этих элементов при их адаптации к современным театральным формам. Процесс репрезентации национальных движений в театре требует внимательности и ответственности, чтобы избежать искажения культурных кодов и не потеряют смысловую глубину традиционных элементов. В этом контексте физический театр служит эффективным инструментом для сохранения культурных ценностей и демонстрации их в новом свете. Одним из ключевых выводов исследования является то, что язык тела в физическом театре предоставляет зрителю возможность воспринимать и осмысливать культурные элементы через прямое взаимодействие с движением, жестами и ритмами, которые не требуют перевода, что делает их универсальными и доступными для зрителей с различным культурным фоном. Это открывает потенциал для культурного обмена и взаимопонимания между различными народами и культурами, расширяя границы театрального искусства. Тем не менее, успешная интеграция национальных элементов требует внимательности к вопросам стилизации и трактовки культурных кодов, чтобы избежать поверхностного восприятия и поддерживать их оригинальную ценность.

Таким образом, физический театр, через использование национальных движений, становится не только способом сохранения и демонстрации культурного наследия, но и средством для создания новых форм театрального выражения, которые открывают новые возможности для осмысления традиции и ее актуализации в современном контексте. В заключение, можно утверждать, что физический театр, через свою репрезентацию режиссерских вопросов, несет важную роль в сохранении национальных традиций и создании новых театральных языков. Это искусство, в котором взаимодействуют прошлое и будущее, традиция и инновация, открывает новые перспективы для формирования культурной идентичности в глобальном театральном контексте.

Список литературы:

1. В. О. Бернацкий и др. Философия: конспект лекций: учеб. пособие // под общ. ред. Н. П. Маховой. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2008. – 352 с.
2. Леман Х. Постдраматический театр. – Москва: ABCdesign, 2013. – 312 с.
3. Фишер-Лихте Эрика. Эстетика перформативности. – Москва: Изд-во Канон+, 2021. – 384 с.
4. Виктор Вилисов. Нас всех тошнит. Как театр стал современным, а мы этого не заметили. – Москва: Изд-во АСТ, 2019. – 336 с.
5. Аристотель. Поэтика. Риторика. – Москва: Изд-во Азбука, 2014. – 320 с.
6. Булгаков М.А. Жизнь господина де Мольера. – Москва: Изд-во ПРОЗАиК, 2019. – 267 с.
7. Гротовский Ежи. От Бедного театра к Искусству-проводнику. – Москва: Изд-во Артист. Режиссер. Театр, 2003. – 351 с.