

УДК 792.2+008

Драматический театр в культурном пространстве

Некрашевич Виктория Викторовна

Главный администратор,
Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева;
аспирант,
Восточно-Сибирский государственный институт культуры,
670031, Российская Федерация, Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1;
e-mail: vinek17@mail.ru

Аннотация

Многообразие культурных форм в современном обществе, общие тенденции его развития на мировом и локальном уровне, активизировали изучение специфики культурного пространства, так как именно оно реализовывает основную функцию в построении культуры как целостной системы. В связи с этим культурное пространство является важнейшим направлением для исследования современной культуры. Театр существует в культурном пространстве, развиваясь и выполняя поставленные перед ним задачи поистине стратегического значения. На нем лежит ответственность за формирование культурно-эстетических вкусов у населения того культурного пространства, в котором он (театр) бытует. Для этого театр должен стремиться стать одним из главных проводников художественного воспитания с тем, чтобы добиться понимания и доступности, а также для того, чтобы искусство стало неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Благодаря этому, расширяется представление об отношении человека сегодня не только с театральным искусством, но и с системой условий социокультурной ситуации в целом. По нашему мнению, это поможет ослабить социальную напряженность в обществе, выявить пути развития формирования художественной культуры зрителя и яснее определить задачи, стоящие перед театром как сегментом культурного пространства.

Для цитирования в научных исследованиях

Некрашевич В.В. Драматический театр в культурном пространстве // Культура и цивилизация. 2019. Том 9. № 2А. С. 82-89.

Ключевые слова

Культурное пространство, культура, человек, общество, развитие, кризис, искусство, театральное искусство, драматический театр.

Введение

Актуальность темы данной статьи обусловлена проблемами культуры, ставшими в начале XXI века знаковым явлением. Научно-технический прогресс принес человеку новые возможности, открыл неизведанные горизонты, но, к сожалению, люди не сумели воспользоваться ими во благо. Ученые, суммируя эти процессы и явления, заговорили о глобальном кризисе человеческого общества, который коренным образом изменил социокультурную ситуацию во всем мире. По мнению исследователей данной проблемы необходимо сменить акценты с активного индустриального развития общества на духовное развитие человека, а главной темой избрать – место человека в мире культуры.

Определение феномена культуры неотделимо от человеческой деятельности, так как культура является ее результатом. Это определено историческим развитием человека и общества. Культура является хранилищем наследия, преобразователем ценностей и норм и гарантом связи поколений. Жизнь современного человеческого сообщества характеризует наличием различных форм человеческой деятельности, значительным диапазоном культур и ценностей. Это предполагает существование некоей среды, созданной человеком, которая по мере его развития становится все более значимой. В культурологии эта особая среда определяется как культурное пространство. Становление культурного пространства неразрывно связано со становлением самого человечества, а закономерности его развития приобретают объективные черты.

Теоретические основы изучения культурного пространства

Рассматривая культуру как форму и способ существования людей, культурологи подчеркивают, что культурное пространство является отражением социокультурных процессов, происходящих в обществе, которые охватывают не только внешние проявления жизни людей (политика, экономика, научно-технический прогресс, военная безопасность), но также и все аспекты духовной культуры. Эти динамические и статические характеристики культуры находят свое отражение в культурном пространстве. Именно в нем сочетаются такие ее аспекты как общее и частное, общечеловеческое и национальное, духовное и интеллектуальное, и именно эта система связей раскрывает способ функционирования культурного пространства. Многообразие культурных форм в современном обществе, общие тенденции его развития на мировом и локальном уровне активизировали изучение специфики культурного пространства, так как именно оно реализовывает основную функцию в построении культуры как целостной системы. В связи с этим культурное пространство является важнейшим направлением для исследования современной культуры.

Культурное пространство представляет собой сложное многоуровневое явление, поскольку вся многогранная история человечества отражается именно в нем самым наглядным образом. Так, первые попытки осмысления понятий «пространство» и «культура» предприняли еще древнегреческие философы более 2500 лет. Демокрит, Аристотель, Эпикур, Платон в своих работах положили начало изучению философской категории «пространство». Современные социально-гуманитарные исследования сущности культурного пространства ведутся с использованием различных подходов: политологического, экологического, экономического и многих других, что позволяет рассмотреть одно и то же культурное пространство в разных ракурсах. Согласимся с мнением Е.Г. Зинкова, что «такое дробное деление подходов тем более полезно, что каждое культурное пространство, вне зависимости от его возраста и

протяженности, очень неоднородно и многолико в характеристике своих элементов, будь то экономическая деятельность населения, этнический состав, нравственные идеалы и т.д.» [Зинков, 2006]. Мы останавливаемся на культурологическом подходе, поскольку он подвергает культурное пространство анализу «как единство двух динамических процессов – процесса освоения людьми природного пространства, в котором человек и общество открывает и познает наиболее приемлемые формы взаимодействия с ним, и культурного процесса, в ходе которого происходит наделение смыслами освоенного пространства и трансляция социально значимой информации. Формируется картина мира под влиянием конкретных географических, природно-климатических, социально-культурных условий. Части картины мира особым образом структурируются и соотносятся с человеком, что является основанием для формирования менталитета» [Тельманова, 2014].

Культурное пространство занимает важное место в исследованиях многих ученых. Так, С.Н. Иконникова формулирует теорию культурного пространства, рассматривая «пространство как культурно-интегрирующее начало существования и развития народов и как ценность» [Иконникова, 2004, 32]. Для другого культуролога И.М. Гуткиной культурное пространство представляется той дефиницией, которая наиболее полно характеризует «культуру с позиций ее расположения, протяженности и насыщенности, имеющее границы, величину, обладающее способностью к изменению, увеличению и сокращению, имеющее некий идеальный аспект, определяющий сознание, и способное взаимодействовать с другими культурными пространствами и с другими сферами гуманитарного пространства» [Гуткина, 1999, 65]. Философ культуры Силкина Л.В. под культурным пространством понимает «своеобразный механизм, способ, при помощи которого происходит процесс окультуривания естественного пространства» [Силкина, 1999, 5]. В контексте теории культурного пространства А.Н. Быстровой – это «пространство осуществления социальных программ, целей и интересов, распространения идей и взглядов, языка и традиций, верований и норм» [Быстрова, 2004, 32]. В исследованиях А.А. Боева «культурное пространство понимается как совокупность универсальных непреходящих ценностей, обусловленных диалогом реальных культур в их диахронном и синхронном аспектах, социокультурным образованием, явлением ноосферы, психо-энергетическим феноменом человеческого сознания и мышления, порожденными реальной культурой в процессе длительного исторического развития» [Боев, 1993, 107].

Таким образом, для нас в этих определениях важным является то, что культурное пространство может осмысливаться человеком как природоохранная зона, некий исторический район, знаменитый значительными историческими событиями, или место проживания и жизнедеятельности выдающейся личности и многое другое. К этому можно добавить, что формирование личности человека, которое является, собственно, ключевым предназначением культуры, ее сущностью, происходит в пространстве социума, являющегося частью культурного пространства. Именно оно (культурное пространство социума) оформляет процессы реализации основополагающих функций культуры, придавая им целостность и определенность.

Театр как компонент культурного пространства

Объективная картина социокультурного пространства современной отечественной культуры не может быть создана без анализа театрального процесса, протекающего не только в центре страны, в столице, но и в самых дальних регионах России. Театр является одним из ключевых элементов культурного пространства. Современная наука одной из главных

потребностей человека считает потребность в живом контакте. Ни одно искусство не может удовлетворить ее в такой степени, как театр. И не удивительно, что в культурном пространстве обнаруживается особое внимание к театральному искусству не только в контексте глобализационных процессов, но и условий формирования культурного разнообразия. Кроме того, особенности его творческой и воспитательной активности обнаруживают наличие больших резервов и возможностей театра в процессе формирования личности человека, подъема общеэстетической культуры, а, следовательно, духовного возрождения общества и оздоровления культурного пространства. Это выдвигает на первый план проблемы осмысления роли и места театра в формировании культурного пространства.

Культурное пространство не является статичным, оно постоянно меняется, находится в непрерывном движении и развитии, пополняется новыми достижениями, обогащается новыми направлениями и формами, но при этом сохраняет наследие прошлых эпох. Эти перемены наглядно прослеживаются в истории развития театра, поскольку театр служит в культурном пространстве каналом трансляции ценностей и норм, выработанных культурой, в виде художественных образов, жизненных ориентиров, моральных установок. Этот сложный взаимопроникающий процесс проявляется в особых, уникальных, в своем роде, отношениях культурного пространства с одним из своих элементов – театром. Культурное пространство, вбирающее в себя традиции, ценностные ориентиры, нормативные образцы поведения и т.д., характерные для конкретного этапа развития общества, находит свое отражение в творческой деятельности театра, который, в свою очередь, символизирует идеальные устремления социума данного культурного пространства. Тем самым можно утверждать, что театр является своего рода отпечатком духовного развития человека в культурном пространстве.

Феномен драматического театра

Почти три тысячи лет человечество пытается понять феномен театра. С древности ритуальная игра, как предшественница театра, являлась обрядом, в котором реализовывались задачи включенности человека в систему социокультурных отношений. В прототеатре в форме игры фиксировались виды деятельности, которые в итоге образовали культурное пространство. Театр греков – древнейший на территории Европы. Наследие античности в области искусства колоссально, и оно всегда освещало нравственные и этические темы, которые формировали идеалы и культурные ценности античного мира. Культурное пространство, в свою очередь, отражает социально-духовные запросы конкретного исторического периода, формирует некий идеал человека, эпохи, создает предпосылки и условия для стремления к этому идеалу. Являясь формой бытия культуры, культурное пространство, нацелено на формирование личности, способной посредством активной жизненной позиции и деятельности реализовать на практике накопленный обществом социально-духовный опыт» [Багдасарова, 2006].

В нашей работе мы рассматриваем драматический театр, поэтому понятие «драма» является одним из ключевых для этого исследования. Так, М.В. Амгаланова отмечает, что наряду с основными значениями слова «драма» как жанра литературы, как разновидности театрального искусства, добавляется еще одно: «драма как явление культуры, как общение человека с человеком, общение между культурами (эпохами, цивилизациями). Во все периоды своего исторического, культурного бытования драма стремилась стать отражением подлинной жизни людей. Их истинного бытия» [Амгаланова, 2008, 33]. Исходя из того, что драма в этом контексте представляет собой определенную культурную информацию, то в культурном пространстве

играет особую роль в культурной коммуникации, шире – в диалоге культур. Мы согласны с мнением исследователя, что «в целом драма и театр одновременно выступают как своеобразное зеркало современной жизни и в качестве хранителя богатейшей традиции, уходящей в глубины веков, как напоминание о театральности давних культур. В этом случае..... театр и драма не заменимы» [Амгаланова, 2008, 34].

Истоки драмы лежат в античном мире, в неразрывной связи с зарождением и развитием древнегреческого театра. Искусствовед В.Ц. Найдакова в своем труде «Теория драмы» подробно излагает основы понимания данной дефиниции и дает доскональное отображение процесса зарождения драматического искусства. В.Ц. Найдакова пишет: «Размышления античных мыслителей о возвышенном и низменном, о прекрасном и безобразном, о моральных ценностях в жизни человека и общества облекались в волнующую эмоционально-образную форму и становились в театре достоянием многотысячных зрителей. Момент просветительского и нравственно-воспитательного значения драмы и театра обнаруживается с самого начала. И как тут не вспомнить такие факты из истории, когда во времена правления Перикла беднейшим слоям населения Афин в дни состязаний трагических поэтов выдавались специальные металлические жетоны, обозначающие плату за вход в амфитеатр на представление. Государство было заинтересовано в нравственном развитии всех слоев общества» [Найдакова, 1993, 11]. Другими словами, животворящее основание древнегреческого театра в своей сути было предназначено для демонстрации особенностей культурного пространства древнегреческого социума, насущных вопросов политики, воспитания, человеческого героизма, тяжести морально-нравственного выбора и т.д.

Краткий обзор основных этапов развития русского драматического театра

Что касается истоков русского театра, то они глубоко национальны, театральное действие выросло на исконно русской культурной почве, хотя и подверглось иностранным влияниям. Начало русским театральным традициям положило народное творчество и, прежде всего, обряды, праздники, связанные с трудовой деятельностью. Характер русского театра всегда был глубоко патриотичен, он играл ведущую роль в нравственном возрождении нации. Своеобразие русского сценического реализма, проникнутого идеей просветительства и глубокого гуманизма, определили творческую самобытность «русской школы» театрального искусства, что в целом обеспечило ей значимую роль во всем мире. Становление русского театра представлено целой плеядой великих театральных деятелей: Арапов П.Н., Вахтангов Е.Б., Ермолова М.Н., Зимин С.И., Комиссаржевская В.Ф., Лентовский М.Н., Мартынов А.Е., Мейерхольд В., Немирович-Данченко В.И., Островский А.Н., Рыбаков Н.С., Станиславский К.С., Стасов В.В., Таиров А.Я., Шумский С.В., Щепкин М.С. и многие другие. Их идеи и практика составили основы для развития русской сцены. Каждый из них по-своему в результате длительных творческих поисков, закладывал основы для последующего развития и совершенствования театрального искусства. Таким образом, в духе сценических и этических принципов реалистической школы русского театра были воспитаны поколения русских актеров.

Новой ступенью в истории русского театрального искусства явился советский театр, возникший после Октябрьской революции. В 20-х – 30-х годах значительно расширилась сеть театров. В целом феномен советского театра не имеет аналогов при других общественных устройствах. Он заключается в том, что советский тоталитарный режим создал своеобразное явление – культ культуры как важнейшего социального института. Советский театр был частью

этой системы, власть видела в нем средство повышения духовного развития масс, приобщения к мировой культуре тех слоев населения, которым это было ранее недоступно. Одновременно с этим театр был проводником государственной идеологии. Культурная политика советского государства способствовала воспитанию массового зрителя, видевшего в театральном творчестве эстетический идеал и источник информации, сведений по литературе, искусству, истории, этике, культуре поведения. Воспитательная роль театра была огромной, и в этом плане Советы являлись продолжателями театральных традиций великих русских гуманистов XIX века, декларировавших воспитание театром. Повышение роли искусства, в том числе и театрального, в жизни населения, донесение образцов мировой художественной культуры до самых широких масс и многое другое относится к достижениям России в XX веке. В то же время зависимость от государственного идеологического контроля, унификация творческих методов (здесь же репертуарная цензура) становились тормозом творчества, что привело к неоднозначности и противоречивости отношений «Театр – Зритель».

В 1990-х годах взаимоотношения «Театр – Власть» были разорваны, что привело к уничтожению театра как идеологического инструмента. С этого момента начинается возврат к коммерческому театру, в котором художественная сторона творчества, его цель, задачи стали подчиняться вкусам широкой публики. Конечно, это повлекло другие трудности и проблемы, в определенном смысле нивелировалась основная воспитательная функция театра, и он стал утрачивать свое назначение в культурном пространстве. Коммерческий маркетинг не оправдал надежды, которые на него возлагались, соответственно не принес желаемого результата.

Современные тенденции развития драматического театра

В 2000-х годах начинается новый этап в истории развития русского театра. Театр не потерял своих корней, сохранил функциональные основы. Сегодня не отрываясь от прошлого, но и не останавливаясь на нем, театральная система развивается, как самостоятельная, но не самодостаточная отрасль. Обретая контуры собственного лица, театры призваны заботиться о будущих поколениях, о молодежи, о зрителях, памятуя, что без духовной пищи, эмоциональных потрясений и интеллектуальной информации, которые способен дать людям театр, нет полноценной жизни. Работа с молодым зрителем очень важна для общества, потому что смена поколений представляет собой важнейший компонент поступательного развития человечества. Поколения не только сменяют друг друга, но и сосуществуют долгое время вместе, составляя неразрывную «цепь» эпохи. Если не обращать внимания на подростков, то в их сознании образуется «вакуум», который может легко заполнить «катастрофа», что приведет общество к потере исторических перспектив развития. Таким образом, создавая программу специально для подростков, театр затрагивает аспект связей между поколениями.

XXI век внес существенные изменения в условия деятельности театров, и в этом проявился объективный процесс развития театра в условиях изменившегося современного культурного пространства. На наш взгляд, сегодня театр выступает, по меньшей мере, в двух основных ипостасях. «Театр – Храм» – хранитель лучших традиций драматической психологической школы, центр национальной культуры, средоточие духовных устремлений, пропагандист классического мирового наследия. Он феномен художественной культуры, вид искусства. Как явление искусства, культуры, каждый театральный спектакль вписывается в определенные художественные, эстетические традиции, нормы и т.п. С этой точки зрения он воспринимается зрителями, воздействует на их сознание, служит средством познания мира и приобщения к

художественной культуре. «Театр – Мастерская» – эксперимент, непрерывное совершенствование форм и идей, рождение авангардных методов создания спектакля, как продукта творческой деятельности драматургов, режиссеров, актеров, художников, музыкантов. Здесь идет поиск своей уникальной системы культурного диалога между театром и зрителем, совмещение творческого и административного подходов, выстраивание репертуарной политики. В этом качестве театр может быть рассмотрен как один из элементов создания и проектирования культурного пространства.

Заключение

Театральная культура – живой творческий процесс, связанный с живыми людьми, исторической обстановкой, общественными устремлениями. Театр не существует сам по себе, изолированно от других явлений, экономики, науки. Подчас именно внешние (по отношению к театру) события и перемены определяют его содержание – подъем или упадок, а вместе с ними и умонастроения людей. Таким образом, мы можем утверждать, что драматический театр является одним из основных элементов формирования культурного пространства, через которое он успешно реализует свои базовые социальные функции.

Библиография

1. Амгаланова М.В. Взаимодействие культур в сфере художественного творчества (на примере бурятской и монгольской драматургии 1920-1940-х гг.). Улан-Удэ, 2008. 151 с.
2. Багдасарова А.Б. Культурное пространство как форма бытия культуры // Наука. Инновации. Технологии. 2006. №44. С. 119-126.
3. Боев А.А. Единое культурное пространство единой культуры // Социальная теория и современность. 1993. Вып. 8. С. 104-110.
4. Быстрова А.И. Культурное пространство как предмет философской рефлексии // Философские науки. 2004. № 12. С. 32.
5. Гуткина И.М. К вариативности связи понятий «пространство» и «культура» // Пространство цивилизаций и культур на рубеже XXI в. Саратов, 1999. С. 64-66.
6. Зинков Е.Г. Культурное пространство российской духовности: дис. ... д-ра филос. наук. Ростов-на-Дону, 2006. 291 с.
7. Иконникова С.Н. Культурология в новой парадигме XXI века // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2004. № 1(2). С. 30-35.
8. Найдакова В.Ц. Теория драмы. Улан-Удэ: Сибирь, 1993. 58 с.
9. Силкина Л.В. Социально-философские основания анализа культурного пространства: автореф. дис. ... канд. филос. наук. Саратов, 1999. 24 с.
10. Тельманова А.С. Проблемы дефиниции социально-культурного пространства // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2014. №29-1. С. 149-155.

Drama theatre in cultural space

Viktoriya V. Nekrashevich

Chief Administrator of the State Russian Drama Theatre named after N.A. Bestuzhev;
Postgraduate,
East-Siberian State Institute of Culture,
670031, 1, Tereshkovoi st., Ulan-Ude, Russian Federation;
e-mail: vinek17@mail.ru

Viktoriya V. Nekrashevich

Abstract

Variety of cultural forms in modern society, the general trends of its development at the world and local level, intensified studying of specifics of cultural space as it realizes the main function in creation of culture as a complete system. In this regard the cultural space is the major direction for a research of modern culture. The theater exists in cultural space, developing and carrying out the tasks of really strategic importance set for them. On its responsibility for formation of cultural and esthetic tastes at the population of that cultural space in which it (theater) occurs lies. For this purpose, the theater has to seek to become one of the chief conductors of art education to achieve understanding and availability and also in order that art became an integral part of everyday life of the person. Thanks to it, idea of the relation of the person today not only with theater, but also with the system of conditions of a sociocultural situation in general extends. According to us it will help to weaken social tension in society, to reveal ways of development of formation of art culture of the viewer and more clearly to define the tasks facing theater as a segment of cultural space.

For citation

Nekrashevich V.V. (2019) Dramaticheskii teatr v kul'turnom prostranstve [Drama theatre in cultural space]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 9 (2A), pp. 82-89.

Keywords

Cultural space, culture, person, society, development, crisis, art theater, drama theater.

References

1. Amgalanova M.V. (2008) *Vzaimodeistvie kul'tur v sfere khudozhestvennogo tvorchestva (na primere buryatskoi i mongol'skoi dramaturgii 1920-1940-kh gg.)* [The interaction of cultures in the field of artistic creativity (cases of Buryat and Mongolian drama of the 1920-1940s.)]. Ulan-Ude.
2. Bagdasarova A.B. (2006) Kul'turnoe prostranstvo kak forma bytiya kul'tury [Cultural space as a form of culture's existence]. *Nauka. Innovatsii. Tekhnologii* [Science. Innovation. Technology], 44, pp. 119-126.
3. Boev A.A. (1993) Edinoe kul'turnoe prostranstvo edinoi kul'tury [Common cultural space of a single culture]. *Sotsial'naya teoriya i sovremennost'* [Social theory and modernity], 8, pp. 104-110.
4. Bystrova A.I. (2004) Kul'turnoe prostranstvo kak predmet filosofskoi refleksii [Cultural space as a subject of philosophical reflection]. *Filosofskie nauki* [Philosophical Sciences], 12, p. 32.
5. Gutkina I.M. (1999) K variativnosti svyazi ponyatii «prostranstvo» i «kul'tura» [To the variability of the connection between the concepts of "space" and "culture"]. In: *Prostranstvo tsivilizatsii i kul'tur na rubezhe XXI v.* [Space of civilizations and cultures at the turn of the XXI century]. Saratov.
6. Ikonnikova S.N. (2004) Kul'turologiya v novoi paradigme XXI veka [Culturology in the new paradigm of the XXI century]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv* [Bulletin of St. Petersburg State University of Culture and Arts], 1(2), pp. 30-35.
7. Naidakova V.Ts. (1993) *Teoriya dramy* [Drama theory]. Ulan-Ude: Sibir' Publ.
8. Silkina L.V. (1999) *Sotsial'no-filosofskie osnovaniya analiza kul'turnogo prostranstva. Doct. Dis.* [Socio-philosophical foundations of the analysis of cultural space. Doct. Dis.]. Saratov.
9. Tel'manova A.S. (2014) Problemy definitsii sotsial'no-kul'turnogo prostranstva [Problems of the definition of socio-cultural space]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv* [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts], 29-1, pp. 149-155.
10. Zinkov E.G. (2006) *Kul'turnoe prostranstvo rossiiskoi dukhovnosti. Doct. Dis.* [Cultural space of Russian spirituality]. Rostov-on-Don.