

УДК 792

DOI: 10.34670/AR.2021.88.84.007

Театр без границ: к постановке вопроса о стирании граней между профессиональным и любительским творчеством

Цишковская Марина Станиславовна

Аспирант,
Краснодарский государственный институт культуры,
350072, Российская Федерация, Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33;
e-mail: sun199.95@mail.ru

Аннотация

В последнее время любительское театральное движение, казалось, утратившее свою значимость несколько десятилетий назад, возрождается и, трансформируясь, теперь качественно отличается от того социокультурного явления, каким оно было в прошлом. В статье рассматривается развитие любительского творчества на современном этапе. Речь идет о частных коммерческих театрах, любительских студиях и лабораториях, которые за последнее десятилетие не только получили широкую популярность, но и, в условиях постмодернистских трансформаций, стали прямыми конкурентами искусству профессиональному, тем самым стирая границы между профессиональным и любительским творчеством. Функции профессиональных театров, задачи и проблемы, которые возникают перед ними, в той же степени коснулись и искусства любительского. Автор приходит к выводу о постепенном размывании границ между профессиональным и любительским театром, что, в ближайшем будущем, может привести к новым глобальным трансформациям в области театральной культуры.

Для цитирования в научных исследованиях

Цишковская М.С. Театр без границ: к постановке вопроса о стирании граней между профессиональным и любительским творчеством // Культура и цивилизация. 2021. Том 11. № 4А. С. 45-50. DOI: 10.34670/AR.2021.88.84.007

Ключевые слова

Современная театральная культура, профессиональное творчество, любительский театр, функции театрального искусства, трансформация театральной культуры.

Введение

Театральное искусство – одно из мощнейших средств приобщения к культуре, духовности. О его актуальности и важности в системе духовно-нравственного воспитания и обогащения современного общества говорится на различных уровнях – начиная с публикаций в местных изданиях и заканчивая национальными проектами в области культуры и искусства, принятыми высшими органами власти. В настоящее время, по информации, опубликованной на официальном сайте «ТАСС», на территории Российской Федерации насчитывается около 700 профессиональных театров, имеющих государственную поддержку [ВЦИОМ..., www] (отметим, что в 2000 г., по данным Росстата, Минкультуры РФ, количество театров было значительно меньше – 547 [Демидова, www]). Возрастающий интерес к театральному искусству Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, объясняет тем, что «аудитория театров в последнее время поступательно увеличивается, тем не менее спрос до сих пор опережает предложение. Наиболее остро эта проблема проявляется в регионах, удаленных от мегаполисов» [ВЦИОМ..., www]. В таких регионах данная проблема решается с помощью развития любительского театрального искусства.

Основная часть

Эстетические концепции, исповедуемые многими профессиональными театральными коллективами, стиль и принципы драматической игры во многом обязаны своим появлением на свет именно любительским движениям, студиям и кружкам. В свое время это было практически доказано и описано в труде основателя отечественной режиссерской театральной культуры К.С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» [Станиславский, 2015].

Сегодня любительское театральное искусство снова становится устойчивой популярной формой досуга и реализации творческого потенциала современного общества. Особенно значимы любительские театры в тех городах и населенных пунктах, где нет профессиональных. Это и воспитание актера и зрителя, и формирование мировоззрения, вкуса, и организованный досуг. Театральные любительские студии осуществляют функции культурно-досуговых учреждений, во многом заменяют их.

В городах, где есть профессиональные театры, любительское искусство не менее популярно (причем в данном контексте слово «любительский» уже рассматривается в значении «по любви», «по душе»). Устойчивость и популярность современного любительского театра объясняются многими обстоятельствами.

Руководителями многих театральных объединений становятся дипломированные актеры, режиссеры, театроведы, служившие или продолжающие служить на профессиональной сцене. Многие из них воспринимают свою работу с любителями как возможность «очистить» профессию от штампов на профессиональной сцене.

Соответственно, возрастает и качество исполнительского уровня актеров таких театров. Как правило, сами участники заинтересованы в том, чтобы не только реализовать свой творческий потенциал, раскрепоститься, но и почувствовать себя полноправными участниками театрального действия. В некоторых случаях любительская сцена служит первой ступенью на пути к профессиональному творчеству. Многие студийцы-любители приходят для того, чтобы подготовиться к поступлению в театральные вузы.

Способность современного зрителя воспринимать не только сюжет пьесы, но и разбираться

в тонкостях действия, построении «характера», других элементах спектакля также закладывается в любительском искусстве. Таким образом, любительская сцена готовит квалифицированных и заинтересованных зрителей.

По разнообразию жанров любительские театры также не уступают профессиональным, тем более что сцена любительского театра для режиссера зачастую является своеобразной экспериментальной площадкой, на которой актеры-любители, полностью доверяя профессиональному взгляду, осуществляют самые смелые замыслы и поднимают актуальные проблемы. Таким образом, в творческих студиях, в любительских театрах экспериментальные постановки встречаются гораздо чаще, чем в государственных профессиональных. Многие любительские театры работают с новыми жанрами, не боятся пробовать со своими студийцами брать в работу перформансы, вербатимы, моноработы и др., вырабатывают собственную эстетику и направление работы. В последнее время широкое распространение получили частные коммерческие студии для любителей театрального творчества. На рынке «культурных услуг» появляется все больше творческих объединений, театральных лабораторий, студий личностного и творческого роста, лабораторий моноспектаклей, которые вполне отвечают требованиям современного общества.

Уровень и качество спектаклей некоторых любительских театров позволяют включать работы в городские афиши, осуществлять продажу билетов, принимая в качестве зрителей не только родственников, и, более того, составлять конкуренцию профессиональным театрам, тем самым размывая границы между профессиональным и любительским творчеством.

Здесь стоит обратиться к оценке размытости критериев «профессионализма», которую дает Е.С. Калмановский: «...Следует, видимо, все-таки признать, что профессионализм актера – понятие и сейчас не вполне строгое, оно нечетко закреплено в определениях и в самой практике. Не случайно же граница между ним и так называемым любительским (самодеятельным) театром гибка, подвижна. Иной раз под именем профессионального театра значатся труппы, легко обнаруживающие свою беспомощность; в то же время некоторые любительские объединения являются, по сути дела, основательными театральными труппами разного ранга, в отдельных случаях весьма высокого» [Калмановский, 1984].

Таким образом, мы видим, что сейчас понятия «профессиональный театр» и «любительский театр» очень изменились. В современном мире любительский театр столкнулся с той же проблемой, что и профессиональный. Это коммерциализация искусства.

Это значит, что как профессиональный, так и любительский театр развивается в двух направлениях:

- постановка психологически тонких спектаклей, отличающихся тщательной проработкой, что требует большого количества времени, сил, моральных, материальных и физических затрат;
- постановка «модных» представлений, ярких шоу с музыкой, спецэффектами, привлекающих зрителя яркой «обложкой».

Тем не менее есть несколько вещей, которые необходимо сохранить в любительском театральном искусстве. Коллектив любительского театра – это особая психологическая среда. Любитель приходит в театр часто из любопытства, часто «за компанию», но огромная часть любителей ощущает свое призвание учиться театральному искусству, выступать на сцене, удовлетворяя свои глубинные личные этические и эстетические запросы.

К.Л. Рудницкий, исследующий вопросы развития любительского театра и педагогики 1870-1880-х гг., подчеркивал: «Алексеев-Станиславский работал в Обществе искусства и литературы

не ради того, чтобы М. Андреева, М. Лилина, А. Артем “расширили свой кругозор”, и не для того, чтобы актеры общества могли бы на равных потягаться с актерами московского императорского Малого театра. Общество одушевлялось иными, более смелыми целями... Поэтому-то оно и оставило такой заметный след в истории всей русской художественной культуры» [Рудницкий, 1981].

Современное поколение иногда склонно рассматривать творчество представителей «Золотого века режиссуры» как «правильное», но в некотором смысле «музейное». В связи с этим представляется необходимым привести мысль Г.А. Товстоногова, высказанную в работе «Зеркало сцены», о великом мужестве самого известного «любительского» актера и режиссера России К.С. Станиславского, творчество которого определило основу для всего дальнейшего отечественного театрального искусства: «Прожив три четверти века, открыв новую главу в истории мирового театра, воспитав плеяду изумительных артистов и, наконец, создав знаменитую систему, он на старости лет пришел к выводу, что все сделанное им за полвека совсем не итог, а только начало пути. И уже отягощенный болезнями, он набрал учеников и начал все сызнова» [Товстоногов, 1980, т. 1]. На наш взгляд, эту мысль современные творческие деятели должны воспринимать как завещание к непрерывному обновлению и пониманию любительского и профессионального творчества, как физический принцип «сообщающихся сосудов».

Заключение

Анализируя сложившуюся социокультурную ситуацию, мы можем сделать несколько выводов.

- 1) Театр – сложный и многогранный феномен. Под воздействием различных социокультурных, политических и других факторов театр постоянно трансформируется, отвечая на вызовы современности.
- 2) Под воздействием научно-технических открытий, новых философских идей, модных трендов появляются новые актуальные темы и проблемы, которые трудно выразить с помощью традиционных выразительных театральных средств. Вполне оправданно возникают новые формы и жанры театрального искусства.
- 3) Современный любительский театр стал экспериментальной площадкой для профессиональных режиссеров. Более того, он является «кузницей идей» для профессионального театра.
- 4) Коммерциализация искусства, в том числе любительского, побуждает режиссеров не только к жанровым экспериментам. Для успеха постановки и продажи билетов, помимо ее качества, есть и другие способы – начиная с привлечения в любительские спектакли профессиональных знаменитых артистов и заканчивая использованием популярной среди масс драматургии.
- 5) Вполне очевидно происходит размывание границ между любительским и профессиональным творчеством. Покупая билет на спектакль, зритель покупает «лотерейный билет». В профессиональном театре, как и в любительском, могут встречаться некачественные постановки.
- 6) Несмотря на вызовы современности и другие постмодернистские новшества, театр являлся и должен оставаться «кафедрой, с которой много можно сказать миру добра». Любительский театр – исконно человекотворческое явление, обладающее духовно-

психологическим притяжением индивида к искусству как первичному способу и форме открытия и самовыражения своего неизведанного художественного потенциала. Профессиональное творчество – это уже работа, ремесло. Любительство – это чем живет душа, а профессия – за счет чего ты живешь. Поэтому любительское творчество всегда было и по-прежнему является не только «кузницей кадров», но и во многом «фонтаном идей», питающих профессиональное искусство.

Привить зрителю чувство причастности к искусству, приверженности к истинным духовным ценностям не менее важно, чем получить широкую популярность. Искусство театра не может развиваться исключительно благодаря деятельности людей, получающих за это жалованье. Именно поэтому, в условиях современного стремительного развивающегося мира, очень важно не потерять основу театрального искусства, его сверхзадачу и цель, как и эстетическую сущность, которые должны оставаться неизменными.

Библиография

1. ВЦИОМ: число посещающих театры россиян выросло почти вдвое за последние 10 лет. URL: <https://tass.ru/kultura/6261947>
2. Демидова М. Сколько в России театров. URL: <https://yakapitalist.ru/finansy/skolko-v-rossii-teatrov/>
3. Калмановский Е.С. Книга о театральном актере. Л., 1984. 222 с.
4. Рудницкий К.Л. Разведка боем // Народные театры: взгляд со стороны. Сами о себе. М., 1981.
5. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 2015. 445 с.
6. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Л., 1980. Т. 1. 303 с.

Theater without borders: on blurring the lines between professional and amateur creativity

Marina S. Tsishkovskaya

Postgraduate,
Krasnodar State Institute of Culture,
350072, 33 im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: sun199.95@mail.ru

Abstract

The article aims to study professional and amateur creativity within the framework of theatrical art at the present stage of its development. It pays attention to the fact that the amateur theater movement, which seemed to have lost its significance three decades ago, is reviving and, moreover, transforming, being qualitatively different from the sociocultural phenomenon that it was in the past. The author of the article makes an attempt to examine the development of amateur creativity at the present stage. The article deals with private commercial theaters, amateur studios and laboratories, which over the past decade have not only gained wide popularity, but also, in the context of postmodern transformations, have become direct competitors to professional art, thereby blurring the boundaries between professional and amateur creativity. The article points out that the functions of professional theaters, the tasks and problems that arise before them, have also affected the amateur art to the same extent. Having considered amateur and professional creativity at the present stage of the development of theatrical art, the author comes to the conclusion that the boundaries between

professional and amateur theater are gradually blurring, which, in the near future, may lead to new global transformations in the field of theatrical culture.

For citation

Tsishkovskaya M.S. (2021) *Teatr bez granits: k postanovke voprosa o stiranii granei mezhdru professional'nym i lyubitel'skim tvorchestvom* [Theater without borders: on blurring the lines between professional and amateur creativity]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 11 (4A), pp. 45-50. DOI: 10.34670/AR.2021.88.84.007

Keywords

Contemporary theatrical culture, professional creativity, amateur theater, functions of theatrical art, transformation of theatrical culture.

References

1. Demidova M. *Skol'ko v Rossii teatrov* [The number of theaters in Russia]. Available at: <https://yakapitalist.ru/finansy/skolko-v-rossii-teatrov/> [Accessed 09/06/21].
2. Kalmanovskii E.S. (1984) *Kniga o teatral'nom aktere* [A book about theater actors]. Leningrad.
3. Rudnitskii K.L. (1981) Razvedka boem [A probing move]. In: *Narodnye teatry: vzglyad so storony. Sami o sebe* [Folk theaters: a view from the outside. About themselves]. Moscow.
4. Stanislavskii K.S. (2015) *Moya zhizn' v iskusstve* [My life in art]. Moscow.
5. Tovstonogov G.A. (1980) *Zerkalo stseny* [The mirror of the stage], Vol. 1. Leningrad.
6. *VTsIOM: chislo poseshchayushchikh teatry rossiyan vyroslo pochti vdvoe za poslednie 10 let* [The Russian Public Opinion Research Center: the number of Russians visiting theaters has almost doubled over the past 10 years]. Available at: <https://tass.ru/kultura/6261947> [Accessed 09/06/21].