

УДК 304.2**Театр как современный социокультурный феномен: творческое выражение и социальная критика****Коваленко Дмитрий Александрович**

Аспирант,
Российский государственный социальный университет,
129226, Российская Федерация, Москва, ул. Вильгельма Пика, 4;
e-mail: billiard_east@mail.ru

Аннотация

Театр всегда выступал как отражение жизни общества, демонстрируя его беспокойства и триумфы. Процесс развития общественных систем безоговорочно сопровождается кризисными явлениями, ускоряющими процессы трансформации в социуме и культуре. Политические режимы, от тоталитарных до демократических, использовали театр как мощный инструмент влияния на общественное сознание. В условиях жесткой цензуры, как это было в советской России, театры выступали в роли посредников между властью и обществом, пытаясь сохранить возможность самовыражения. Независимо от формы политического устройства, театр нередко становился площадкой для критики и протестов. Искусство стало пространством сопротивления, в котором артисты и режиссеры стремились высветить важные социальные вопросы. Работы таких выдающихся деятелей, как Бертольд Брехт и пьесы А. Чехова, отражали реалии своих эпох и выявляли абсурдность политических процессов. В XXI веке театры продолжают сталкиваться с вызовами современности, включая глобализацию и внимание к правам человека, что вновь подчеркивает взаимосвязь между политикой и искусством. Современные спектакли зачастую затрагивают темы миграции, гендерного равенства и экологической сознательности, указывая на необходимость диалога между театром и обществом. Таким образом, давление политики на театральный мир, оставаясь актуальным, формирует новые пути для творческого выражения и социальной критики.

Для цитирования в научных исследованиях

Коваленко Д.А. Театр как современный социокультурный феномен: творческое выражение и социальная критика // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 8А. С. 80-85.

Ключевые слова

Театральные постановки, идеологическое противостояние, цензура, современные постановки, пропаганда, театральные тенденции, дореволюционное и послереволюционное развитие, культурная политика.

Введение

Театр, как и любое другое искусство, всегда находился в глубокой связи с политическими реалиями. Начиная с древнегреческих трагедий, которые отражали общественные и политические условия своего времени, и заканчивая современными спектаклями, затрагивающими актуальные социальные проблемы, театральное искусство служит ареной для анализа, критики и иногда пропаганды. В течение XX и XXI веков, переживавших революции, войны и глобализацию, театр стал подвержен особому политическому давлению.

В первой половине XX века театр превратился в инструмент политической агитации. Например, в Советском Союзе театры обязаны были пропагандировать коммунистические идеи и формировать «нового человека». Это обусловило жесткую цензуру театральных спектаклей и строгий контроль за репертуаром. Авторы и актеры, не совпадавшие с официальной идеологией, подвергались репрессиям. Аналогичная ситуация наблюдалась и в нацистской Германии, где театр использовался для распространения расистских теорий и идеологии национал-социализма.

В XX и XXI веках это отражение стало особенно искажённым из-за политических реалий. Так, часто театр в те времена становился средством пропаганды. Многие актеры были вынуждены создавать спектакли, соответствующие пожеланиям властей, или подвергались преследованиям за несогласие с официальной линией.

Основное содержание

Социокультурные изменения в театральной сфере охватывают разнообразные аспекты его взаимодействия с государственными структурами, обществом и зрителями. Благодаря этим тесным взаимосвязям существование театра подвержено изменениям, сопоставимым с изменчивостью самой реальности, а резкость изменений в театральной жизни в периоды трансформации проявляется особенно заметно.

После Октябрьской революции правительство начало активно регулировать культурную жизнь. В 1932 году была введена концепция социалистического реализма, которая требовала от художников создания работ, отражающих идеалы коммунизма. Это оказало значительное влияние на театральную практику; режиссеры и драматурги стали создавать пьесы, прославляющие труд и подвиги рабочего класса. В художественном языке театра преобладали диалоги о героических поступках, идеализированные образы и символика.

Осмысление изменений эпохи постсоветского времени затруднено из-за недостатка исторической дистанции, поэтому уместно проанализировать переходные этапы, уже известные в истории России. Наиболее близким из них является послереволюционное десятилетие (1917–1927 гг.). Эти годы, наряду с периодом перестройки и 1990-ми годами, можно считать наиболее яркими примерами переходности в XX веке. Тем не менее, учитывая масштабы социальных и культурных изменений с их предысторией и долговременными последствиями, целесообразно изучить и переосмыслить трансформацию театральных процессов в более широком временном диапазоне.

Изменения в советском театре анализируются в более обширном контексте, что позволяет понять его зависимость от исторических периодов и глубокую связь с театральными опытами, предшествующими Октябрю. Главные тенденции были связаны с движением от реалистического стиля к условным формам, а также с эволюцией самого реализма. [Блум, 1994]

Выделены два ключевых противопоставленных лагеря. С одной стороны – театры, объединённые в «ассоциацию академических театров», с другой – «левый фронт» искусства под руководством В. Э. Мейерхольда. Программа «Театрального Октября», озвученная им, подразумевала подчинение искусства политическим целям и кардинальное обновление театрального дела вплоть до закрытия старых театров. [Ивинских, 2019]

Исследуются разногласия в подходах к созданию нового театра между представителями Пролеткульта и сторонниками «Театрального Октября». Первые акцентировали внимание на «творчестве масс», отвергая профессиональных драматургов, режиссёров и актёров, тогда как вторые надеялись на изменение театра за счёт усилий профессиональных новаторов.

Культурно-генетический анализ выявляет не только социальные различия между театральным состоянием до и после революции, но и элементы интеграции, которые проявляются в трансформации дореволюционных модернистских направлений в послереволюционный авангард и конструктивизм.

В условиях переходного времени, когда привычные духовные и управленческие структуры были разрушены или изменены, а политическая ситуация как внутри страны, так и за ее пределами часто менялась непредсказуемо, культурная политика также претерпела значительные изменения.

В первые годы после революционных событий государство старалось избегать непосредственного вмешательства в творческую сферу, что было вызвано непростой военно-политической ситуацией. В таких условиях, когда не было значительных ограничений со стороны властей и даже минимальной финансовой помощи, культурная политика, по сути, была направлена не на жесткое регулирование театральной деятельности, а на её активное развитие. Это создало условия для появления самоорганизованных структур внутри театрального сообщества.

К концу 1920-х годов культурная политика претерпела значительные изменения, став более строгой в плане регулирования и увеличения роли идеологической цензуры. В историческом контексте уроки революционного периода предостерегают от крайностей, таких как стремления одной идеологии или творческого объединения к господству в искусстве. В масштабном «историческом эксперименте», который имел место столетие назад, и успехи, и провалы, а также их обоснования представляют собой ценность накопленного опыта. [Бабиченко, 1994]

Театральные процессы в России на стыке XX и XXI веков анализируют изменения в театре на фоне общегосударственных и театральных реформ, охватывающих период с середины 1980-х до 2020 годов. Как социокультурный институт и форма художественного выражения (при неизменности жанров), театр, приспосабливаясь к новым условиям, за последние 35 лет претерпел значительные изменения практически во всех аспектах своей деятельности: организационно-экономическом, функциональном и творческом.

Обсуждаются вопросы, которые во многом аналогичны тем, с которыми наше общество, культура и театр сталкивались сто лет назад. Снова произошло разрушение прежних идеалов и переосмысление ценностей. На фоне резкого социального расслоения начались процессы культурной диверсификации, фрагментации и разделения, как на идеологической, так и на эстетической основах.

Анализ социокультурных изменений в России в конце 1980-х годов и их влияние на театральное искусство начинается с первого этапа реформы театра, который был связан с реализацией «Комплексного эксперимента по улучшению и повышению эффективности театров». Этот эксперимент, инициированный Постановлением Совмина СССР от 8 июля 1986

года № 800, был запланирован на два года. Существенным дополнением к этому стало «Положение о театре-студии на бригадном (коллективном) подряде», утвержденное в 1987 году. Новый документ открыл перед любительскими театрами возможности профессионального развития, сопоставимые разве что с началом 1920-х годов.

В 1990-е годы на театральной сцене России активно начали развиваться альтернативные форматы. Появление новых жанров, таких как физический театр и современная танцевальная драма, стало отражением изменений в обществе. Режиссеры, такие как Даниил Константинов и Юрий Бутусов, стремились к созданию уникальных спектаклей, которые сочетали в себе элементы театра, музыки и перформанса. Это привело к тому, что зрители стали видеть театр как площадку для экспериментов и самовыражения.

После 1991 года, когда театральное искусство стало практически независимым от идеологии, государство значительно снизило свой интерес к театру как к средству влияния на социально-политические процессы. Это один из ключевых элементов культуры. В результате возникло желание сократить число учреждений, получающих финансирование из бюджета, и уменьшить расходы на театры, стремясь интегрировать их в рыночные отношения. [Вислова, www...]

С начала 2000-х годов современные театры начали привлекать внимание молодого поколения. Объединение технологий и традиционного театрального языка способствовало понижению барьеров между сценой и зрительным залом. Спектакли становились все более интерактивными, вовлекая аудиторию в процесс и создавая атмосферу соучастия.

Заключение

Давление политики на театральный мир было масштабным и многослойным. От жесткой цензуры и идеологического контроля до периодов творческой свободы, и эксперимента — каждый этап оказывал влияние на развитие театра и его репертуар. Театр не только отражал политическую реальность, но и стал средством сопротивления и самоутверждения, позволяя художникам искать новые формы выражения своих идей. В конечном итоге, можно сказать, что театр в России стал не только искусством, но и ареной для борьбы за право голоса и свободу творчества.

Библиография

1. Блюм А. В. За кулисами «министерства правды»: Тайн. история сов. цензуры, 1917-1929. - СПб.: Гуманит. агентство «Акад. проект»: ТОО «Абрис», 1994. -319 с.
2. Богатырёва Т. Современная культура и общественное развитие. М.: РАГС, 2001. 170 с.
3. Вислова А.В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX–XXI веков [Электронный ресурс] // Академия Google - URL: <https://books.google.ru/books?id=YSyIAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false>
4. Ивинских, Г. П. Трансформации театра в переходные эпохи России, на рубежах XIX – XX и XX – XXI вв. / Г. П. Ивинских. – Текст: непосредственный // Global science. Development and novelty. Collection of scientific papers, on materials of the X International scientific-practical conference. 25.12.2019. Part 2. Munich, 2019. – 65–68.
5. История советской политической цензуры: Док. и коммент. / Отв. сост. и рук. авт. коллектива Т. М. Горяева. - М.: Росспэн, 1997. - 672 с.
6. Литературный фронт: история политической цензуры 1932-1946 гг.: сборник документов / Под ред. Д. Л. Бабиченко. - М.: Энциклопедия российских деревень, 1994. - 272 с.
7. Теппер С. Творческие активы и меняющаяся экономика // ART-Менеджер. 2007, № 1 (15). С. 2-5.

Theatre as a Modern Socio-cultural phenomenon: creative expression and Social criticism

Dmitrii A. Kovalenko

Postgraduate,
Russian State Social University,
129226, 4, Vilgel'ma Pika str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: billiard_east@mail.ru

Abstract

The theater has always acted as a reflection of the life of society, demonstrating its worries and triumphs. The process of development of social systems is unconditionally accompanied by crisis phenomena that accelerate the processes of transformation in society and culture. Political regimes, from totalitarian to democratic, have used theater as a powerful tool to influence public consciousness. Under conditions of strict censorship, as it was in Soviet Russia, theaters acted as intermediaries between the government and society, trying to preserve the opportunity for self-expression. Regardless of the form of political structure, the theater often became a platform for criticism and protests. Art has become a space of resistance in which artists and directors have sought to highlight important social issues. The works of such prominent figures as Bertold Brecht and the plays of A. Chekhov reflected the realities of their eras and revealed the absurdity of political processes. In the 21st century, theaters continue to face modern challenges, including globalization and attention to human rights, which once again highlights the relationship between politics and art. Contemporary performances often touch on the themes of migration, gender equality and environmental awareness, pointing to the need for dialogue between the theater and society. Thus, the pressure of politics on the theatrical world, while remaining relevant, forms new ways for creative expression and social criticism.

For citation

Kovalenko D.A. (2024) Teatr kak sovremenniy sotsiokul'urniy fenomen: tvorcheskoe vyrazhenie i sotsial'naya kritika [Theatre as a Modern Socio-cultural phenomenon: creative expression and Social criticism]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (8A), pp. 80-85.

Keywords

Theatrical productions, ideological confrontation, censorship, modern productions, propaganda, theatrical trends, pre-revolutionary and post-revolutionary development, cultural policy.

References

1. Blum A.V. Behind the scenes of the "Ministry of Truth": Secrets. the history of Soviet censorship, 1917-1929. - St. Petersburg: Humanit. the agency "Akad. project": Abris LLP, 1994. -319 p.
2. Bogatyreva T. Modern culture and social development. Moscow: RAGS, 2001. 170 p.
3. Vislova A.V. Russian theater at the break of the epochs. The turn of the XX–XXI centuries [Electronic resource] // Google Academy - URL: <https://books.google.ru/books?id=YSylAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false>

-
4. Ivinsky, G. P. Transformations of the theater in the transitional epochs of Russia, at the turn of the XIX – XX and XX – XXI centuries / G. P. Ivinsky. – Text: direct // Global science. Development and novelty. Collection of scientific papers, on materials of the X International scientific-practical conference. 25.12.2019. Part 2. Munich, 2019. – 65–68.
 5. The History of Soviet Political Censorship: Doc. and a comment. / Rev. comp. and the hands of the author of the T. M. Goryaev collective. - M.: Rosspen, 1997. - 672 p.
 6. The Literary Front: the history of Political Censorship 1932-1946: a collection of documents / Edited by D. L. Babichenko. - M.: Encyclopedia of Russian villages, 1994. - 272 p.
 7. Tepper S. Creative assets and a changing economy // ART-Manager. 2007, No. 1 (15). pp. 2-5.