

На правах рукописи

Тимофей Коваленко

КОВАЛЕНКО Тимофей Викторович

**ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ:
ТЕАТР И ДРАМАТУРГИЯ
РОССИИ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XV – XX ВЕКА**

24.00.01 – теория и история культуры

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата философских наук

**Краснодар
2007**

Работа выполнена на кафедре теории и истории культуры
Краснодарского государственного университета культуры и искусств

Научный руководитель: Петров Владимир Михайлович,
доктор философских наук, профессор

Официальные оппоненты: Храмов Валерий Борисович,
доктор философских наук, профессор

Оленев Святослав Михайлович,
доктор философских наук, профессор

Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный
университет культуры и искусств

Защита состоится «23» октября 2007 года в 15 часов на заседании диссертационного совета Д 210 007 02 по специальности 24 00 01 – теория и история культуры (философские, исторические науки и культурология) в Краснодарском государственном университете культуры и искусств по адресу.

350072 г Краснодар, ул. 40 лет Победы, 33, корп 1, ауд 116.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Краснодарского государственного университета культуры и искусств

Автореферат разослан «21» сентября 2007 года

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор философских наук,
профессор

В И Лях

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена современным состоянием теории и истории культуры, доминирующей тенденцией которой является стремление к системности и фундаментальности. Преодоление глобального разрыва, возникшего между гуманитарным и естественнонаучным знанием, становится насущным требованием времени. Эта проблема, обозначенная еще во второй половине прошлого столетия, сегодня выступает в качестве одной из самых актуальных и научно значимых.

Перспективным способом ее решения является обращение к опыту других дисциплин, в первую очередь, к методологии точных наук, где логика исследования движется по дедуктивному пути, принципиально отличному от привычной философско-культурологическим работам индукции. При этом исследователь до известной степени абстрагируется от объекта, учитывая не весь комплекс его уникальных черт, а лишь главные, наиболее существенные свойства. Формирование теоретического конструкта, точность отбора, универсальность избранных категорий не только обеспечивает объективность и корректность дальнейшего анализа, но и становится гарантией от неизбежных упреков в схематичности подхода.

Согласно принципу дополнительности, открытому Н. Бором в 1927 году для описания явлений квантовой физики, и позднее распространенному Ю. М. Лотманом на объекты художественной реальности, только совместное использование языков естественных и гуманитарных наук способно обеспечить необходимую достоверность комплексных междисциплинарных исследований феноменов культуры.

Анализ эволюционной динамики театрального искусства как одной из подсистем художественной жизни с помощью квантитативных моделей и количественных методов представляется интересным и перспективным.

Даже беглый взгляд на историю мирового искусства выявляет свойственную ей неоднородность, проявляющуюся в разных временных масштабах: не все периоды ее развития одинаково значимы с точки зрения реализации художественных инноваций, появления гениальных личностей и тому подобного. Существуют периоды расцвета и упадка, подъема и кризиса, изменяется сама ценность искусства в его оценке социумом. Целесообразно рассмотреть значимость, интенсивность того или иного временного периода развития театрального искусства более пристально.

Таким образом, актуальность данного исследования несомненна и связана с потребностью обоснования на методологическом уровне концептуального содержания интенсивности как фундаментальной количественной характеристики эволюционной динамики театральной жизни.

Степень научной разработанности проблематики в настоящее время не может быть признана исчерпывающей, несмотря на то, что исследование театрального искусства как составной части художественной жизни нашло отражение в философских, культурологических, искусствоведческих и других работах ученых, начиная с античности и до сегодняшнего дня

Особое место в формировании предмета исследования принадлежит идеям и концепциям, содержащимся в работах основателей современной теоретико-информационной парадигмы Г А Голицына, С Ю Маслова, В М Петрова

Диссертант опирался на фундаментальные исследования по философии культуры, теории художественной культуры, информационно-культурологической проблематике Р.Г. Абдуллаевой, Ц. Авитала, Р. Арнхейма, П. Валери, Г. Вельфлина, И.И. Горловой, С.Н. Иконниковой, Л.М. Мосоловой, В.И. Лях, В.Н. Прокофьева, Л.А. Уайта, Е.Н. Устюговой, Ю.У. Фохта-Бабушкина

В контексте изучаемой проблемы особую значимость приобретают исследования общеметодологического характера Г.Г. Азгальдова, Ю.И. Артемьева, Б.В. Бирюкова, В.М. Петрова, С.Н. Плотникова, посвященные анализу художественных текстов с помощью количественных методов.

Теоретический вклад в разработку проблемы исследования внесли М.Н. Афасижев, Л. Бриллюэн, А.С. Дриккер, В.В. Иванов, Н.Д. Кондратьев, В.А. Копчик, В.М. Кошкин, А.Л. Кребер, Г. Лемаршан, Ю.М. Лотман, К. Мальман, К. Маргиндейл, А. Моль, В.В. Налимов, С.М. Оленев, Я.А. Пономарев, Ч. Сноу, П.А. Сорокин, П.В. Турчин, Ю.Н. Тынянов, Б.А. Успенский, Л.Г. Фришман, В.М. Фриче, В.Б. Шкловский

Автором изучены работы по эволюции социально-политического климата и стилей архитектуры, литературы, музыки, живописи, драматургии, театральной режиссуры. Г.А. Голицына, С.Ю. Маслова, В.М. Петрова, а так же Л.Г. Бояджиевой, М.Н. Георгиева, В.С. Грибкова, О.Н. Даниловой, И.А. Евина, Г.В. Иванченко, В.С. Каменского, Ю.М. Лотмана, Л.А. Мажуль, Н.Н. Николаенко, Е.Я. Покорской, А.В. Харуто, И.М. Яглома

Основой для обобщения и систематизации материала послужили исследования интенсивности художественной жизни и ее различных подсистем: поэзии, прозы, музыки, живописи, осуществленные В.М. Петровым, П.А. Куличкиным, Л.А. Мажуль, А.В. Харуто

Проблемы, поставленные в диссертации, потребовали обращения к работам ведущих отечественных и зарубежных театроведов, исследователей истории искусств и драматургии: А.Я. Альтшуллера, А.А. Аникста, Н.Я. Берковского, В.Б. Блока, Г.Н. Бояджиева, В.В. Всеволодского-Гернгросса, Дж. Гасснера, А.А. Гвоздева, Б.Г. Голубовского, Л.Я. Гуревич,

М Ю Давыдовой, С С Данилова, Ю.А Дмитриева, В Н Дмитриевского, Б И Зингермана, Ю.И Кагарлицкого, Н А Крымовой, С С Мокульского, А Г Образцовой, И Ф Петровской, П Пави, Л Е Пинского, Т Б Проскурниковой, Б А Смирнова, Е Л Филькенштейн, А.Г Хайченко, В Е Хализева Их работы, содержащие обширные фактологические сведения по различным аспектам истории театральной жизни и драматургии, позволили качественно интерпретировать полученный эмпирический материал.

Неоценимую помощь оказали сборники материалов международных научных конференций по информационно-культурологической проблематике, проводимых Краснодарским государственным университетом культуры и искусств, по креативности и психологии искусства – Пермским государственным институтом искусств и культуры, по эмпирической эстетике – Таганрогским государственным радиотехническим университетом.

Анализ изученных источников и литературы подтверждает, что исследование эволюции интенсивности театральной жизни и драматургии достаточно актуально и перспективно в современном философско-культурологическом дискурсе.

Таким образом, теоретико-методологический и эмпирический материал позволяет сформировать авторскую позицию и определить основные подходы к изучению заявленной проблемы

Объектом диссертационного исследования избрана театральная жизнь России и стран Западной Европы XV – XX веков **Предметом исследования** – выступает интенсивность театральной жизни как фундаментальная количественная характеристика эволюционного развития.

Цель исследования состоит в изучении эволюционной динамики театральной жизни и драматургии в рамках концептуальной информационно-культурологической модели.

Для достижения поставленной цели потребовалось решение **комплекса исследовательских задач**:

1 Дать характеристику изменчивости художественной жизни, ее периодичности и цикличности как фундаментальных свойств эволюции.

2 Проанализировать квантитативные исследования эволюции искусства и на их основе сформулировать научные подходы, теоретико-методологические и методические основы изучения интенсивности театральной жизни

3. Изучить интенсивность театральной жизни как количественную характеристику эволюционной динамики искусства, выявить периодические компоненты социокультурных изменений, внутренние, внешние и межкультурные взаимодействия театра и драматургии

4 Охарактеризовать периоды зарождения, расцвета и упадка национальных художественных школ в театральном искусстве на основе концептуальной модели эволюционных сценариев интенсивности

5 Исследовать долговременные динамические тенденции эволюции – рост рефлексии и централизацию – применительно к интенсивности театральной жизни.

В качестве основного источника исследования эволюции интенсивности театральной жизни использовалась Театральная энциклопедия [Театральная энциклопедия В 5 т / гл ред С С Мокульский, П А Марков – М Советская энциклопедия, 1961 – 1967] Проверка репрезентативности отражения динамики театрального и драматургического искусства проведена путем ее сравнения с другими источниками, полярными по своему характеру Для театральной жизни сопоставлены два источника – [Мир русской культуры Энциклопедический справочник / рук авт колл д и н , профессор А.Н Мячин – М Вече, 1997 – 624с и Русский драматический театр энциклопедия / под общ. ред М И. Андреевой, Н.Э Звенигородской, А В Мартыновой и др – М Большая российская энциклопедия, 2001 – 568 с] Для драматургии – один [Литературный энциклопедический словарь / под общ ред В М Кожевникова, П А. Николаева, редколл Л.Г Андреев, Н И. Балашов, А Г Бочаров и др. – М. Советская энциклопедия, 1987 – 752с].

Расчеты корреляционных функций выполнены А.В. Харуто, кандидатом технических наук, доцентом, заведующим Научно-учебным центром музыкально-информационных технологий Московской государственной консерватории им. П И Чайковского, с помощью написанной им компьютерной программы «Waves_Ex» (Waves Examination — «исследование волн»)

Теоретико-методологическая база диссертационного исследования сложилась в результате осмысления многочисленной литературы философской и информационно-культурологической направленности. В ее основании – научная теория информации (Н Винер, УР Эшби, К Шеннон) и системно-информационный подход к явлениям культуры и искусства (Г.А Голицын, С.Ю Маслов, В М. Петров)

Основные элементы методологического каркаса диссертации реализованы в общей схеме исследования – от понимания культуры как совокупности ненаследственной информации (Ю М. Лотман, Б А. Успенский) к теоретико-информационной парадигме, ядром которой выступает принцип максимума информации и его динамические следствия (Г.А Голицын, В М. Петров), описывающие динамику поведения сложных многоэлементных самоорганизующихся систем (в том числе театр как часть художественной жизни общества).

Методологическая основа диссертационного исследования сформировалась под влиянием идей, заложенных в концепциях отечественных и зарубежных ученых П. Валери, Г Вельфлина, А Л Кребера, В.М. Кошки-

на и Л Г Фризмана, Ю М Лотмана, К Мартиндейла, П А Сорокина, работы которых способствовали выявлению общих и специфических закономерностей предмета исследования. Учитывались достижения С Ю Маслова, Ю М Лотмана и Н Н Николаенко, В М Петрова и его научной школы, И М Яглома, посвященные эволюции культуры в рамках концепции межполушарной асимметрии, В.М. Петрова, Л А Мажуль, П А Куличкина, А.В Харуто – интенсивности различных ветвей художественной жизни

Материал изложен в соответствии с логикой гипотетико-дедуктивного метода. При подготовке работы использованы различные методы теоретического исследования – сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, аналогии, восхождение от абстрактного к конкретному; количественные методы обработки эмпирических данных – математическое моделирование, спектральный и корреляционный анализы

Сформулированная методологическая база диссертации способствует конкретизации и уточнению исследовательского инструментария, его научной и практической компетентности

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке и вынесении на защиту следующих положений:

1 Изменчивость художественной жизни, пронизывая все ее стадии, является одним из фундаментальных свойств эволюции. Самым наглядным ее проявлением выступает смена художественных эпох, чередование стилей, концепций и парадигм. Важнейшая характеристика изменчивости – периодичность – заключается в цикличности, повторяемости во времени. В современной теории художественной культуры данный факт считается установленным – цикличность обнаружена во всех эволюционных исследованиях искусства, что позволяет говорить о периодической изменчивости художественной жизни как о неперемennom условии эволюционного процесса и свидетельстве существования его общеисторических законов

2 Периодическая изменчивость художественной жизни выступает в качестве объекта эмпирических исследований, основанных на использовании количественных моделей и методов, демонстрирующих широкий эвристический потенциал. Она может проявляться как качественно, тогда речь идет о ее стилевой эволюции, так и количественно, тогда характеризуется такой категорией, как интенсивность. Интенсивность театральности жизни – это степень напряженности ее динамики, вытекающая из количественной оценки роли творческих деятелей, их вклада в становление и развитие искусства, его видов и жанров, и значимость событий в тот или иной отрезок времени. Появление всевозможных творческих инноваций в театральной жизни определяется уровнем ее интенсивности

Количественное исследование интенсивности театральной жизни позволило изучить логику становления и развития театра как вида искусства, его хронологическую и пространственную изменчивость, а также выявить колебания различных характеристик творчества в процессе эволюции. Наблюдаемые осцилляции теоретически дедуцированы из конкретной содержательной культурологической модели, сформулированной с учетом основных положений теоретико-информационного подхода, а их фиксация осуществлена посредством надежных, объективированных измерительных процедур.

3 Результаты, полученные в ходе анализа внутренних и внешних взаимодействий в театральной жизни, позволяют сделать вывод о том, что по данным Театральной энциклопедии, эволюционные кривые для показателей интенсивности театрального и драматургического творчества в России и Западной Европе содержат тренды сложной формы и имеют колебательные составляющие. Таким образом, можно констатировать факт эволюция театральной жизни происходит под влиянием нескольких социокультурных источников осцилляций. Корреляционные связи по Пирсону между интенсивностями театральной жизни и драматургического творчества как внутри Европы, так и России характеризуются максимальным коэффициентом корреляции 0,62 – 0,64. Межкультурные взаимодействия Западной Европы и России по интенсивности театральной жизни характеризуются коэффициентом корреляции 0,51, а по интенсивности драматургического творчества – 0,7.

4 Проведенное исследование показывает, что наиболее эффективный путь эволюции интенсивности, связан с наличием в динамике национальной художественной школы цикла: подъем – диссипация – аккумуляция – подъем, следуя которому она становится «лидирующей». Исследование полученных зависимостей в рамках концептуальной модели эволюционных сценариев для интенсивности театральной жизни десяти европейских стран демонстрирует существование школ «лидирующих», школ «промежуточного» типа, «внешних» или «условных» школ.

Безусловным лидером эволюционного движения в театральной жизни Западной Европы XV – XX века является Италия, по отношению к которой остальные национальные школы (как отдельные, так и европейская в целом) являются «догоняющими культурами».

Построенная эволюционная кривая европейской драматургии в целом, в отличие от театральной жизни, обнаруживает динамику, свойственную лидирующей школе, что позволяет говорить о ней как о целостной системе, со своей художественной традицией. Периоды «разрушения под воздействием внешних причин» соответствуют глобальным стилевым переломам. В этой связи последние всплески интенсивности на кривых те-

атральной жизни периферийных культур трактуются как результаты деятельности своего рода театральной «интеллигенции» (в метафорическом смысле этого термина), формирующей национальную драматургию. Благодаря усилиям такой «интеллигенции», «догоняющая» школа плодотворно развивается.

5 В эволюции интенсивности театральной жизни важное место занимают рост рефлексии и централизация, которые характеризуют ее долговременное развитие как системы. Оба эти феномена, взаимосвязанные и усиливающие друг друга, являются следствиями базовых тенденций, вытекающих из принципа максимума информации. Очевидно, что роль рефлексии будет увеличиваться в ходе общей эволюции театральной жизни, обеспечивая выполнение ее основных функций – роста в соответствии с требованиями, предъявляемыми со стороны внешней среды и имманентного развития театра.

Театральное искусство, идя по пути совершенствования своей деятельности, проходит определенные стадии, наступление каждой из которых являет собой «прорыв» к новой парадигме, использованию новых средств. Следовательно, в эволюции европейской театральной жизни явно выражен феномен централизации — в процессе перемещения ее локуса, как центра художественных инноваций.

Таким образом, исследование интенсивности театральной жизни России и стран Западной Европы XV – XX веков показывает, что существуют фундаментальные эволюционные законы, по которым развиваются национальные художественные школы. Полученные эмпирические результаты соотносятся с основными положениями и принципами теоретико-информационного подхода, выступающего в качестве методологической базы диссертации.

Теоретическое и научно-практическое значение результатов исследования заключается в том, что оно существенно углубляет представление об эволюционной динамике театральной жизни и драматургии в России и Западной Европе XV – XX веков, открывает дополнительные перспективы в изучении вопросов имманентного развития искусства, а также его межвидовых и межкультурных взаимодействий. Исследование интенсивности «интегрального» характера с использованием количественных методов способствует обогащению новыми идеями практически всех смежных областей, затронутых в нем.

Теоретические выводы, сделанные на основе изучения интенсивности театрального искусства в контексте теоретико-информационного подхода, методологически значимы при изучении многоуровневой эволюции художественной жизни. В диссертации впервые рассмотрена история театральной жизни и драматургии в рамках концептуальной парадигмы, ос-

новой которой является принцип максимума информации и его динамические следствия. Изучены периодические компоненты эволюции, внутренние и внешние взаимодействия театральной жизни. На основе модели эволюционных сценариев охарактеризованы десять национальных художественных школ (австрийская, германская, английская, американская, голландская, итальянская, испанская, португальская, русская, французская) в соответствии с их значимостью в процессе становления и развития театра, успешной реализации ими внутреннего потенциала.

Основные положения и материалы диссертационной работы можно использовать в дальнейших исследованиях этой проблемы с философско-культурологической, историко-искусствоведческой, эволюционно-культурной точки зрения, а также в процессе преподавания теории и истории культуры, культурологии, истории искусств, истории театра и других дисциплин теоретико-стилевого и художественно-эстетического цикла.

Апробация результатов диссертационного исследования осуществлялась в ходе учебного процесса в Краснодарском государственном университете культуры и искусств в рамках таких дисциплин, как «Количественные методы изучения культуры», «История театра». Основные положения диссертации опубликованы в виде статей в научных изданиях различного характера общим объемом 3,1 печатных листов.

Результаты и выводы диссертационного исследования обсуждены на 8 международных, 3 всероссийских и 2 межрегиональных научных конференциях.

Структура работы подчинена логике научного поиска и последовательного изложения его результатов в соответствии с поставленными целью и задачами. Диссертационное исследование общим объемом 217 страниц состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка использованных источников и литературы, а также четырех приложений, включающих 84 страницы. Разделы основной части работы завершаются выводами, которые резюмированы в заключении.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении дается общая характеристика работы, обосновывается ее актуальность, объект, предмет, цель и задачи исследования, его методологическая база. В порядке, предусмотренном логикой построения диссертации, определяется круг проблем, нуждающихся в философско-культурологическом осмыслении, основные источники, научная новизна, теоретическая и научно-практическая значимость и апробация результатов.

Первый раздел – «Изменчивость художественной жизни: эволюционно-культурный анализ» – посвящен изучению общих свойств эволюции художественной жизни, характеристике эмпирических исследований искусства и возможностям его измерений.

Проведенный анализ показывает, что на протяжении многовековой истории изучения искусства накоплен обширный арсенал подходов, способов и средств изучения искусства: философский, исторический, психологический, педагогический. В XX веке разработаны более перспективные способы его исследования, связанные со строго формализованными методиками, синтезирующие в себе основные достижения гуманитарной и естественнонаучной традиции. Их интеграция способствует преодолению противостояния между рациональностью точного знания и эмоциональностью мира человеческих чувств, обозначенного более 30 лет назад английским физиком и писателем Ч. Сноу как «проблема двух культур». Их применение позволяет сделать выводы более высокого теоретического порядка: построение «объяснительных» моделей и прогнозирование.

Изучение концепций отечественных и зарубежных ученых П. Валери, Ю. М. Лотмана, К. Мартиндейла, С. Ю. Маслова и других приводит к важному теоретическому выводу: любой эволюции, в том числе художественной жизни свойственны изменчивость, периодичность и цикличность. Это позволяет говорить о периодической изменчивости как общеисторической закономерности эволюции.

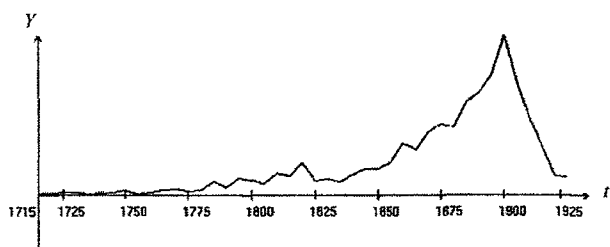
Вследствие этого основной исследовательский интерес диссертанта – формальный анализ эволюции и структуры театрального искусства с помощью количественных методов, проливающих свет на внутренние закономерности его становления и развития.

С современных позиций исследования периодической изменчивости художественной жизни можно разделить на три этапа. К первому из них относятся эмпирические научные изыскания П.А. Сорокина и А. Л. Кребера, с применением методов математической статистики. Вторую ступень занимают работы по психологии искусства и динамике его развития школы К. Мартиндейла. К третьему этапу – довольно разнообразные научные труды от А. Моля до современных ученых Г.А. Голицина, О.Н. Даниловой, Л.А. Мажуль, С.Ю. Маслова, В.М. Петрова, Е.Я. Покорской, выполненные в рамках теоретико-информационной парадигмы.

Таким образом, применение количественных моделей и количественных методов в исследованиях изменчивости художественной жизни и истории театрального искусства как ее структурной подсистемы дают весьма эффективные результаты по целому спектру проблем, среди которых основы процесса эволюции искусства, взаимодействие его видов и жанров, взаимовлияние национальных художественных школ и другие.

Во втором разделе – **«Интенсивность театральной жизни: теоретико-методологические основания исследования»** – диссертант определяет смысловые границы изучаемой категории, рассматривает ее предысторию, поясняет особенности методики сбора и анализа первичных эмпирических данных.

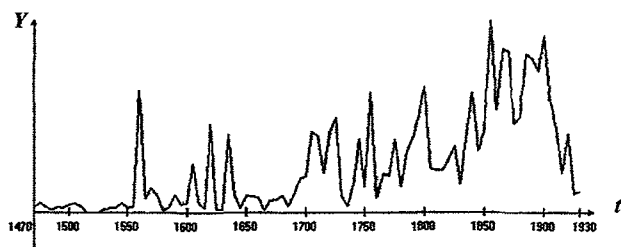
**Интенсивность театральной жизни:
театр и драматургия России и Западной Европы XV-XX века**

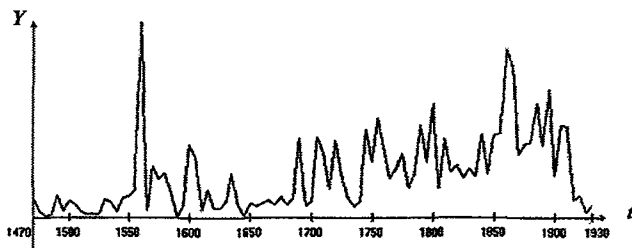
а) Эволюция интенсивности русская театральная жизнь

б) Эволюция интенсивности: русская драматургия

в) Эволюция интенсивности европейская театральная жизнь

г) Эволюция интенсивности: европейская драматургия

Комплексное исследование интенсивности художественной жизни учитывает внутренние имманентные закономерности развития искусства, а также его особенности в связи с процессами, протекающими во всей духовной сфере общества

Понимание термина «интенсивность художественной жизни» опирается на этимологию слова «intensio», в латинском языке означающее – усиление, напряжение. В теоретическом аспекте это – значимость событий художественной жизни.

В диссертационном исследовании интенсивность художественной жизни рассматривается на примере театрального искусства, которое изучалось по двум линиям его развития: собственно истории театра (достижения выдающихся актеров, режиссеров, театральных деятелей), и истории драматургии.

Поскольку интенсивность театральной жизни выступает в качестве количественной категории, ее исследование включает применение основных достижений теоретико-информационного подхода к феноменам культуры и искусства, математических моделей и количественных методов. Его составной частью является система верифицируемых измерений – способов изучения социокультурных явлений, процессов, систем, их свойств и отношений с помощью количественных оценок. Измерение интенсивности театральной жизни – это инструментальное наблюдение, являющееся частью концептуального обоснования положений и выводов исследования такого сложного и многогранного феномена, каким представляется искусство.

Эмпирический анализ интенсивности театральной жизни как фундаментальной характеристики ее эволюции, обеспечивает рассмотрение составных элементов, образующих целостность и устойчивость системы, в совокупности и взаимосвязи. Широта и фундаментальность категории способствует исследованию театрального и драматургического творчества с точки зрения динамики и взаимодействия их подсистем, социального содержания и процесса реального функционирования искусства.

На основе анализа совокупностей диаметрально противоположных взглядов на эволюцию, диссертантом определено понятие «значимое событие», включающееся в сферу объекта исследования. Концепция «централизации» Г.А. Голицына и модель К. Мартиндейла помогли найти необходимую степень взаимодействия между «деятельностью выдающихся творцов» и «массовым художественным процессом», а так же позволили положительно решить вопрос, связанный с выборкой. Принадлежность к художественной элите определяется фактом включения того или иного представителя театрального искусства в энциклопедическое издание, а его вклад в общую эволюцию характеризуется – размером статьи (числом

строку) Последнее и есть количественный параметр, указывающий на степень «значимости»

Измерительные процедуры, связанные со сравнением различных энциклопедий, позволили оценить репрезентативность основного источника (см Приложение 1 к диссертационному исследованию). Диссертантом установлено, что относительная значимость событий театральной жизни в рамках отдельно взятой национальной школы не зависит от субъективизма экспертов. Это позволяет исследовать интенсивность театральной жизни простыми средствами, выявлять внутренние и внешние закономерности развития театра как вида искусства и социального явления, на основе эмпирических данных, содержащихся в пятитомной Театральной энциклопедии

Проанализированы биографии 2741 творческого деятеля, активных участников театральной жизни – актеров, режиссеров, театроведов и театральных критиков, отраженных 75507 строками и 992 драматургов – 36225 строками. На основании собранных данных, построены эволюционные кривые, характеризующие интенсивность театральной жизни и драматургии в функции времени (см Приложение 3 к диссертационному исследованию)

Каждая эволюционная кривая содержит два основных компонента: субъективный, в виде монотонного или холмообразного долговременного тренда, и объективный – циклические и/или квазипериодические осцилляции на его фоне

Субъективная тенденция была элиминирована с помощью компьютерной программы «Waves_Ex». Кроме того, эта же программа позволила выявить истинную периодичность, провести спектральный и корреляционный анализ исходных кривых интенсивности театральной жизни и драматургии, изучить их внешние и внутренние взаимодействия

Эти аспекты проанализированы в третьем разделе диссертации – **«Интенсивность театральной жизни: динамика внешних и внутренних связей»**

По разработанным алгоритмам проведены преобразования исходного эмпирического материала и исследованы полученные эволюционные зависимости, отражающие развитие театральной жизни и драматургии России и Западной Европы XV – XX веков

Для проверки гипотезы о социально-информационном единстве всей духовной жизни – полученные кривые исследованы на предмет обнаружения в них колебательных составляющих с периодом изменений порядка 50 лет – аналогичных наблюдениям Н.Д. Кондратьева, С.Ю. Маслова, В.М. Петрова. Аппроксимация многочленом заданной степени, центрирование линии тренда и сглаживание с помощью треугольной взвешенной функции позволило наблюдать объективную тенденцию эволюционных зависимостей, проявляющуюся в виде кратковременных осцилляций

Форма трендов достаточно хорошо описывается многочленом 7–9 степени. Наблюдается эффект «стабилизации» в этом диапазоне значений степени как среднеквадратичная погрешность аппроксимации исходной кривой линией тренда, так и форма спектра централизованной кривой при увеличении степени изменяются незначительно.

Спектральный анализ кривых, преобразованных компьютерной программой «Waves_Ex», показывает наличие в них значительных по амплитуде гармонических составляющих, частоты которых обычно не являются кратными – периодических колебаний сложной формы. Следовательно, можно утверждать на эволюцию театральной жизни и драматургии влияют несколько взаимодействующих факторов, что свидетельствует о разных социокультурных источниках осцилляций. Причем, как показывает анализ, всегда один из них доминирует по амплитуде. Таких источников для русской театральной жизни оказывается меньше, чем для западноевропейской. Это объясняется большим числом стран и взаимодействующих культур и, как следствие, большим числом «степеней свободы», характерных для западноевропейской социокультурной системы в целом и истории театра в частности. Существенное отличие России состоит в относительно меньшей амплитуде колебательных составляющих по сравнению со значениями «средней линии» эволюционной кривой. Эти особенности объясняются большей, чем в Европе, зависимостью российского театра от официальной власти и ее идеологических установок и, как следствие, его большей инерционностью и меньшей изменчивостью.

Другим аспектом исследуемой проблемы выступает внешнее взаимодействие между интенсивностью театральной жизнью и социально-политическим климатом общества, описанным С. Ю. Масловым в терминах межполушарной асимметрии.

При интерпретации результатов, полученных в ходе анализа внешних связей театрального искусства, следует принять во внимание тот факт, что построение эволюционных зависимостей интенсивности опирается на годы рождения творческих деятелей, а кривая изменения стиля социально-политического климата учитывает реальные годы доминирования в обществе основных признаков аналитизма либо синтетизма. Очевидно, что время становления актеров, режиссеров и драматургов как раз и составляет 25 – 30 лет. Следовательно, осцилляции интеллектуальной сферы и показателя интенсивности театральной жизни практически синхронны. Коэффициент их взаимной корреляции колеблется в диапазоне от 0,34 до 0,45.

Изменение стиля социально-политического климата, таким образом, выступает в качестве одного из важнейших факторов эволюции театрального искусства. Причем, на развитие драматургии существенное влияние оказывают аналитические эпохи, определяющие развитие не только теат-

ра, но и литературы, именно в эти эпохи драматургия характеризуется значительной интенсивностью. А для театра как вида искусства важна степень выраженности как лево-, так и правополушарных типов информационных процессов. Высокая интенсивность творчества связана с четким доминированием в обществе того или иного механизма.

Сопоставление центрированных эволюционных кривых интенсивности театральной жизни и драматургии путем анализа взаимокорреляционной функции по Пирсону показывает, что во всех случаях она имеет вид «биения гармоник». Это связано с наличием колебательных составляющих, имеющих разные периоды в сравниваемых кривых. Между интенсивностями театральной жизни и драматургии как внутри Европы, так и внутри России наблюдается максимальный коэффициент корреляции 0,62 – 0,64. Для межкультурных взаимодействий Западной Европы и России характерны следующие коэффициенты: 0,51 – интенсивность театральной жизни, 0,7 – драматургии. В обоих случаях зафиксирована значительная синхронность эволюционных волн. Следовательно, можно предполагать более тесные связи между драматургами, чем между актерами, режиссерами, критиками и прочими деятелями театра России и Западной Европы.

Следует отметить также «большую колебательность» кривой интенсивности в области отечественной драматургии по сравнению с эволюционной зависимостью интенсивности российской театральной жизни. Это указывает на более свободные условия творчества драматургов по сравнению с театральными деятелями.

Таким образом, анализ интенсивности театрального искусства средствами количественных методов в рамках теоретико-информационного подхода позволил детально рассмотреть внутренние закономерности эволюции театра, качественно оценить его взаимодействие с различными сферами социальной действительности и межкультурные связи.

В четвертом разделе – «Театральная жизнь России и Западной Европы: сценарии эволюции интенсивности» – на основе теоретической модели П. А. Куличкина охарактеризован европейский театр как целостная система и его национальные художественные школы.

Концептуальные основания этой модели связаны с характером взаимодействия художественной элиты и периферийных элементов искусства как внешних и внутренних факторов, а также двух исходных количественных параметров, определяющих интенсивность творчества: число театральных деятелей (n) и их значимость для эволюционного процесса (N). В связи с этим, вводится дополнительная переменная, выражающая «качественную» сторону интенсивности, внутренний ресурс школы – удельная значимость (q), которая получается делением уровня интенсивности (N) на количество авторов (n), применительно к пятилетию t .

$$q(t) = \frac{N(t)}{n(t)}$$

Внешние и внутренние факторы влияют на общую интенсивность независимо друг от друга Их воздействие может быть согласованным или противоречивым Теоретически возможны всего шесть вариантов изменения трех указанных параметров интенсивности в каждой национальной школе Это – подъем, упадок, аккумуляция, диссипация, аккумуляция, рост за счет внешних причин и разрушение под воздействием внешних причин Каждый из них имеет собственное смысловое содержание и по-своему отражается в истории развития театральной жизни

Наиболее эффективный путь эволюции интенсивности, следуя которому каждая национальная школа может стать «лидирующей», – это цикл подъем – диссипация – аккумуляция – подъем Если такой цикл реализуется, это свидетельствует о востребованности идей, привнесенных основоположниками данного вида искусства, что обобщенно можно назвать национальной художественной традицией. После подъема и диссипации школа консолидируется, вступая в фазу аккумуляции и, тем самым, обеспечивает еще один подъем

Анализ эволюционных траекторий театральной жизни десяти европейских стран (Австрии, Германии, Англии, Голландии, Италии, Испании, России, Португалии, США, Франции) показывает, что реальные варианты эволюционных сценариев можно свести к трем типам:

«Лидирующие» школы, в их эволюции такой цикл наблюдался неоднократно (драматургия и театральная жизнь Италии XV – XIV веков)

Школы «промежуточного» типа, где цикл подъем – диссипация – аккумуляция – подъем имел место лишь однажды (драматургия и театральная жизнь России XVIII – XIX века, театральная жизнь Франции XVI – XVIII века, театральная жизнь США XVIII – XIX века)

«Внешние» или «условные» школы, для которых данный цикл не характерен К причинам, по которым национальная школа не может занять «лидирующее» положение, относятся отсутствие аккумуляции (драматургия Австрии и Германии XIX века, Испании XVII века, США XIX века) или диссипации (драматургия Франция XVII века), а также невостребованность высочайших художественных достижений, выражающаяся в несвоевременной аккумуляции (драматургия и театральная жизнь Англии XVI века).

Между эволюцией театральной жизни и драматургического творчества существуют определенные связи. Так, например, в некоторых национальных культурах сообщества драматургов и театральных деятелей или занимают одинаково устойчивое положение (Италия XV – XIX века и Рос-

сия XVIII – XIX века), или испытывают схожие проблемы (Англия XVI века)

Италия – безусловный общеевропейский лидер, как в сфере драматургии, так и в отношении театральной жизни на протяжении XV – XX веков. Цикл подъем – диссипация – аккумуляция – подъем и в театральной жизни и в драматургии реализуется два раза подряд. Более того, эти двойные циклы практически синхронны: 1650 – 1700 – 1740 применительно к драматургии и 1670 – 1700 – 1740 в театральной жизни.

В других национальных культурах эволюционные кривые не только не синхронизированы, а, напротив, скорее комплиментарны, то есть взаимодополнительны: если драматургия переживает расцвет, то театральная жизнь выглядит достаточно скромно, или наоборот.

Эволюционная траектория европейской драматургии в целом обнаруживает динамику, свойственную лидирующей школе. Двойной цикл подъем – диссипация – аккумуляция – подъем (1690 – 1740 – 1790) с удивительной точностью повторяет аналогичный в итальянской драматургии с опозданием на 40 лет.

Следовательно, театральная жизнь в «догоняющих» культурах развивается до определенного предела, достаточного, чтобы создать национальную драматургию, и, выполнив эту задачу, благополучно сходит на нет. Поэтому последние всплески интенсивности на кривых театральной жизни периферийных культур есть не что иное, как результаты деятельности своего рода театральной «интеллигенции», благодаря которой школа осуществляет столь быстрый рост. Именно на ее плечи ложится формирование драматургии. Наиболее характерными примерами такой «интеллигенции» являются французы Жан Батист Мольер (1622 – 1673, 458 строк) – подъем, Жан Расин (1639 – 1699, 181 строка) и Никола Буало – Дебре (1636 – 1771, 71 строка) – диссипация.

Пятый раздел – «Долговременные тенденции эволюции культуры и интенсивность театральной жизни».

Исходя из динамических следствий, вытекающих из принципа максимума информации, феномен рефлексии представляет собой реализацию одной из базовых тенденций, свойственных любой многоэлементной, саморазвивающейся системе, – экспансии, то есть стремления увеличить разнообразие реакций системы. Рефлексия – есть универсальный творческий прием, посредством которого система каждый раз поднимается на качественно новую ступень эволюции. Следовательно, любая сложная система, к которой, безусловно, относится и театральное искусство, в процессе развития должна дойти до такой стадии, когда в ней появляются особые механизмы, выполняющие рефлексивные функции или даже специальные подсистемы.

Было установлено, что требования к рефлексии, предъявляемые внешней средой, совпадают с внутренними потребностями искусства. Это говорит о том, что необходимо постоянное долговременное присутствие рефлексивных процессов в ходе эволюции интенсивности театральной жизни.

Текущее функционирование такой системы направлено в основном на обеспечение ее ресурсно-информационного баланса с окружающей средой и поддержание структурной упорядоченности. Для этого необходимы специальные процессы двух видов.

Первый связан с появлением отдельной подсистемы, преимущественно служащей цели ее равновесного функционирования. Так, в системе театрального искусства существует социальный институт художественной критики, которая оказывает непосредственное влияние на создание произведений искусства.

Сущность второго вида заключается в том, что в системе периодически протекают специальные процессы, для поддержания ее структурной целостности. Применительно к театру самым ярким примером является появление «системы Станиславского». Задуманная как практическое руководство, она приобрела значение сценической теории, эстетической и профессиональной основы творчества, учения о внутренних закономерностях актерской и режиссерской деятельности, выполнив функцию нормализации театральной жизни рубежа XIX – XX века. Совместно с учениками и последователями, К. С. Станиславским на уровне событийности вскрыт механизм действенного анализа и синтеза в процессе воплощения образа на сцене.

Эмпирическое исследование, проведенное на основании сведений о 77 творческих деятелях – представителей русского театра: актеров, режиссеров и драматургов, создавших собственные концепции, педагогов – новаторов, наиболее значимых театроведов, работы которых приобрели статус, так называемых, «теорий» театра, показало следующее. В моменты стилевых перемен в театральной жизни обостряются рефлексивные процессы, которые, как правило, имеют место в творчестве крупнейших художников, открывающих новый этап в эволюции искусства. Рефлексия проявляется в виде периодических осцилляций – всплесков усиления процессов отражения в сфере имманентной эволюции театрального искусства, причем наиболее значимые из них приходятся на годы господства аналитических эпох.

Таким образом, можно утверждать, что в соответствии с требованиями, предъявляемым со стороны как внешней среды, так и внутреннего развития искусства, роль рефлексивных процессов в театральной жизни будет возрастать.

С феноменом рефлексии тесно связана другая долговременная динамическая тенденция эволюции – централизация, возникающая в любой достаточно сложной, многоэлементной системе, в силу чисто «экономических» причин, для обеспечения собственной выживаемости

Рассматривая централизацию в театральном искусстве, автор исходит из имманентных закономерностей развития данной системы, которые определяются стремлением следовать трем динамическим следствиям принципа максимума информации – экспансии, идеализации, экономии ресурса

Тенденция централизации в эволюции интенсивности театральной жизни исследована в контексте географии перемещений локуса – центра художественных инноваций западноевропейского театра. На основе сведений о 2741 творческом деятеле, представителях шести национальных школ (английской, австро-германской, испанской, итальянской, русской и французской), которые были агрегированы по десятилетиям в соответствии с годами их рождения с 1440 – 1449 по 1920 – 1929 год, построены эволюционные зависимости, отражающие движение локуса развития театральной жизни.

Осмысливая полученные результаты, следует отметить два главных условия, которым должна соответствовать национальная школа для совершения художественного «прорыва». Поскольку необходимо осуществить синтез достижений различных школ, локус театральной жизни должен размещаться на перекрестке международных культурных связей. Социальная жизнь данного региона в рассматриваемое время отличается достаточной интенсивностью, способной предложить искусству новое «содержание». Поставленным требованиям в XVI веке удовлетворяла Италия. Эта художественная школа, таким образом, становится общеевропейским «управляющим центром» эволюции театральной жизни, что подтвердило проведенное эмпирическое исследование. Благодаря «прорыву», осуществленному итальянским театром и драматургией, открылось огромное пространство для театральной деятельности в национальных культурах других европейских стран.

Так, тенденция централизации в эволюции интенсивности западноевропейской театральной жизни проявляется в виде перемещений ее локуса между различными национальными школами. Описанные результаты получены независимо от выводов предыдущего раздела, что подчеркивает их объективность и эмпирическую сопоставимость.

В заключении диссертации подведены итоги, изложены выводы, полученные в результате исследования интенсивности театральной жизни России и стран Западной Европы XV – XX веков.

Основные выводы и положения диссертационного исследования апробированы и представлены в следующих публикациях:

1 Коваленко Т.В. Некоторые тенденции развития современного отечественного театрального искусства / Т.В. Коваленко // Кайгородовские чтения Вып 4 матер науч-практ конф / под ред И.И. Горловой, Н.Г. Щербы, С.Н. Криворотенко – Краснодар Краснодарский гос ун-т культуры и искусств, 2005 – 0,4 п.л

2 Коваленко Т.В. К вопросу о построении теоретической модели современной российской театральной культуры / Т.В. Коваленко // Материалы международного конгресса по креативности и психологии искусства / под ред Е. Малянова, К. Мартиндейла, Л. Дорфмана и др – Пермь Администрация Пермской обл, Пермский государственный институт искусства и культуры, М. Смысл, 2005. – 0,2 п.л /

3. Коваленко Т.В. К вопросу о формировании культурной политики в сфере театрального искусства в современной России / Т.В. Коваленко // Развитие социально-культурной сферы Кубани матер. межрегион науч-практ конф молодых ученых / ДОН Краснодарск края, ред колл В.П. Крылов и др. – Краснодар, 2005. – 0,4 п.л (Приложение к региональному научному журналу «Наука Кубани»).

4 Коваленко Т.В. Интенсивность русской драматургии и социально-политический «климат» русского общества XVIII – XX столетий: измерение взаимосвязи / Т.В. Коваленко, А.В. Харуто // Информационная культура и личность в XXI веке: матер междунар. науч. конф. / под ред. И.И. Горловой, Ю.С. Зубова, И.И. Михлиной. – Краснодар: Краснодарский гос ун-т культуры и искусств, 2006 – всего 0,25 п.л., авт – 0,1 п.л. (Приложение к региональному научному журналу «Культурная жизнь Юга России»)

5. Коваленко Т.В. Интенсивность театральной жизни. количественное изучение источников исследования / Т.В. Коваленко // Информационная культура и личность в XXI веке: матер. междунар науч конф. / под ред И.И. Горловой, Ю.С. Зубова, И.И. Михлиной. – Краснодар: Краснодарский гос ун-т культуры и искусств, 2006 – 0,25 п.л. (Приложение к региональному научному журналу «Культурная жизнь Юга России»).

6. Kovalenko, Timofey Theatrical life in Russia, 18th – 20th centuries measurement of intensity / Timofey Kovalenko // Culture and communication: Proceedings of the XIX Congress of the International Association of Empirical Aesthetics / Eds H Gottesdiener & J -Cl.Vilatte. – Avignon: Universite d'Avignon et des Pays de Vaucluse, 2006 – 0,25 п.л

7. Коваленко Т.В. Измерение интенсивности русской театральной жизни. анализ периодических компонент / А.В. Харуто, Т.В. Коваленко // Тезисы докладов и выступления III Всероссийского социологического

конгресса «Глобализация и социальные изменения в современной России» Т 11 · Этносоциология. Математическое моделирование социальных процессов / под ред В А Садовниченко и др, Московск гос. ун-т им М В. Ломоносова – М Альфа-М, 2006 – всего 0,2 п.л., авт – 0,1 п л

8 Коваленко Т.В. Интенсивность художественного творчества в свете информационной парадигмы. драматургия и театральная жизнь России и Западной Европы XV – XX века / Т.В. Коваленко, П.А. Куличкин, В.М. Петров // Научное и постнаучное в современной эстетике: матер II овсянниковской междунар эстетической конф / под общ ред А.С. Мигунова, С.А. Дзиковича, Московск гос ун-т им М.В. Ломоносова – М ЗАО «Книга и Бизнес», 2006 – всего 0,7 п л, авт – 0,2 п л

9 Коваленко Т.В. Интенсивность российской художественной жизни: анализ периодических компонент / А.В. Харуто, Т.В. Коваленко, П.А. Куличкин, Л.А. Мажуль, В.М. Петров // Социология методы, методология, математическое моделирование – 2007 – № 25 – всего 1,25 п л авт – 0,25 п л

10. Коваленко Т.В. Интенсивность театральной жизни к вопросу о методологии эволюционного исследования / Т.В. Коваленко // Социально-гуманитарные знания. – 2007. – №6. – 0,2 п л

11. Коваленко Т.В. Интенсивность театральной жизни в России количественные исследования и качественный анализ эволюционных кривых / Т.В. Коваленко // Информация, время, творчество тез докл междунар. конф. «Новые методы в исследованиях художественного творчества» и междунар симп «Информационный подход к исследованию культуры и искусства» / ред В.М. Петров, А.В. Харуто – М Гос. ин-т искусствознания, Моск гос. консерватория, 2007 – 0,4 п л.

12 Коваленко Т.В. Формирование национальной театральной драматургии: постановка проблемы в свете информационного подхода / Т.В. Коваленко, П.А. Куличкин // Информационные и коммуникационные науки в изменяющейся России: матер междунар науч конф / под ред И.И. Горловой, Н.Б. Зиновьевой, И.И. Михлиной. – Краснодар Краснодарский гос ун-т культуры и искусств, 2007 – всего 0,2 п л, авт – 0,1 п л (Приложение к региональному научному журналу «Культурная жизнь Юга России»)

13. Коваленко Т.В. Интенсивность русской и западноевропейской театральной жизни к оценке корреляции эволюционных кривых / А.В. Харуто, Т.В. Коваленко // Информационные и коммуникационные науки в изменяющейся России матер. междунар. науч. конф. / под ред И.И. Горловой, Н.Б. Зиновьевой, И.И. Михлиной – Краснодар: Краснодарский гос ун-т культуры и искусств, 2007. – всего 0,4 п л, авт – 0,1 п л (Приложение к региональному научному журналу «Культурная жизнь Юга России»)

Общий объем опубликованных работ 3,1 печатных листов.

Типография Краснодарского государственного
университета культуры и искусств
Краснодар, 350072, ул. 40-летия Победы, 33
Заказ № 277, тираж 110 экз.