Введение диссертации (часть автореферата)на тему «Театр в социокультурном контексте времени: На примере художественной практики Пермского академического театра драмы, 1967 - 2001 гг.»

Диссертация посвящена исследованию взаимосвязей между общественными и театральными процессами в период с 1967 по 2001 гг. на примере художественной практики конкретного театра - Пермского академического театра драмы.

Актуальность темы. Современная наука наряду с дифференциацией научных дисциплин все больше стремится к интегративности, к восстановлению утраченных связей между человеком, природой и социумом, между естественными и гуманитарными знаниями.

В последние десятилетия, особенно благодаря синергетике (у нас ее чаще называют «нелинейной динамикой») и теории нестабильности, разработанной лауреатом Нобелевской премии И.Р. Пригожиным, обострился интерес к динамическим процессам, к развивающимся сложным системам, которые эволюционируют по нелинейным законам, то есть способны откликаться на сигналы извне, где действуют не только закономерности, но и случайности, связанные с выбором путей развития.

Именно такой открытой, «нелинейной системой» является и культура. Поэтому представляется вполне обоснованным использовать синергетические принципы спонтанной самоорганизации, диалектику порядка и хаоса в культурологическом аспекте: для изучения взаимосвязанных динамических процессов в культурной и общественной жизни.

Данная работа предлагает комплексный анализ творческой эволюции такого значимого объекта культуры, как театр, под воздействием социокультурных процессов.

Хронологические параметры исследования дают такую возможность: в пределах заявленного 35-летнего периода произошли не просто перемены, но - слом всего жизненного уклада страны. Сопоставляя разные исторические моменты и соответствующие мироощущения людей по обе стороны рампы, можно лучше понять природу функционирования театра в меняющемся обществе.

Насущным представляется и взгляд на общие проблемы через призму одного из театров глубинной России. К сожалению, на сегодняшний день за рамками научных интересов все еще остается значительная часть российского театрального пространства, содержащего немалый материал для осмысления. По сути, из мозаики локальных сценических проявлений и складывается многоцветная картина театрального процесса.

И поскольку ключевой фигурой этого процесса, начиная с XX века, является режиссер, то представляется закономерным и объективно необходимым включить в систему анализа режиссерскую индивидуальность, метод работы художественного руководителя Пермского театра драмы, народного артиста СССР, профессора Ивана Тимофеевича Бобылева.

За его плечами большой жизненный и творческий путь. В кратком изложении он выглядит так. После демобилизации - учеба в театральном училище им. Б.В. Щукина (1946 - 1950)1. По его окончании - работа актером и режиссером в театре «закрытого» города Челябинск - 40, ныне г. Озерск (1950 - 1957). С 1957 по 1964 гг. - очередной режиссер в Воронежском театре им. A.B. Кольцова. С 1964 по 1967 гг. - главный режиссер Ивановского драматического театра. С 1969 по 1972 гг. - главный режиссер театра им. К.С. Станиславского в Москве. С 1967 по 1969 гг., с 1972 г. по настоящее время И.Т. Бобылев возглавляет Пермский театр драмы.

Более трех десятилетий он определяет его творческое направление. Учитывая, что за это время на спектаклях театра побывали более 7,5 млн. зрителей, можно говорить о влиянии театра на художественную атмосферу города. Важно исследовать этот опосредованный способ воздействия театрального искусства и самой личности художника на духовную реальность, тем более, что опыт и творческие идеи режиссеров, работающих вне столиц, даже в крупных городах, мало изучены.

А искусство театра с его эфемерностью и быстротечностью, как никакое другое, особенно нуждается в фиксации и понимании в русле

1 Среди студентов этого первого послевоенного набора были М.А. Ульянов, Ю.В. Катин-Ярцев, другие яркие представители театрального искусства. своего времени. Все последующие толкования будут уже обусловлены контекстом другой исторической ситуации, другой м витальностью.

Итак, актуальность избранной темы обусловлена ее методологической, хронологической и собственно предметно-содержательной ориентацией.

Степень научной разработанности темы. В науке разработаны разные грани театрального искусства, начиная с его первоосновы -драматургии. Созданы монографии о творчестве ряда отечественных и зарубежных классиков, о сценическом прочтении их произведений, есть работы по теории драмы1.

Написаны книги по истории режиссуры, о режиссерских школах и их основателях, о творческих судьбах актеров прошлого и настоящего, о проблемах актерского мастерства2.

Изданы труды, посвященные истории театра, оригинальным явлениям театрального процесса3. Изучена история крупных театров: Малого,МХАТа4.

Из большого числа работ укажем лишь часть изданий последнего времени. Зингерман Б.И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988; Балашов П.С. Художественный мир Б. Шоу. М, 1982; Кадьппев B.C. Расин. М., 1990; Смелянский А.М. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1986; Бартошевич A.B. Шекспир, Англия. XX век. М., 1994; Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978; Блок В.Б. Диалектика театра. Очерки по теории драмы и ее сценическому воплощению. М., 1983; Гилилов И.М. Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса. М., 2001.

2 Рудницкий K.JI. Русское режиссерское искусство 1908 - 1917. М., 1990; Дунаева Е.А. Автор - ты. Из истории возникновения западно-европейской режиссуры. М., 1994; Зись А.Я. Художник и время (Эстетические взгляды Станиславского). М., 1962; Соловьева И.Н. Немирович-Данченко. М., 1979; Ростоцкий Б.И. О режиссерском творчестве В.Э. Мейерхольда. М., 1979; Смирнов-Несвицкий Ю.А. Вахтангов. Л., 1987; Лордкипанидзе Н.Т. Режиссер ставит спектакль. О Г. Товстоногове, О. Ефремове, Т. Чхаидзе, Ю. Любимове. М., 1990; Евграфов К.В. Федор Волков. М., 1989; Туровская М.И. Бабанова: легенда и биография. М., 1981; Рыбаков Ю.С. Г.А. Товстоногов: проблемы режиссуры. Л.,1977; Котрелл Дж Лоренс Оливье. М., 1985; Бармак А.Л. Ольга Яковлева. М., 1986; Калмановский Е.С. Книга о театральном актере: Введение в изучение актерского творчества. Л., 1984; Силантьева И.И., Клименко Ю.Г. Актер и его Alter Ego. М„ 2000.

3 История русского драматического театра.: В 7-ми т. под общ. ред. Е.Г. Холодова. М., 1977-1987; Головня В.В. История античного театра. М., 1972; История западно-европейского театра.: В 8-ми т. под общ. ред. С.С. Мокульского, Г.П. Бояджиева, А.Г. Образцовой и др. М., 1956-1988; Финкелыптейн Е.Л. Картель четырех. Л., 1974.

4 Малый театр СССР. 1824-1974: В 2-х т. М., 1978-1983; Дмитриев Ю.А. Академический Малый театр. М., 1984; Московский художественный театр. ЮОлет: В 2-х т. М., 1998; Радищева O.A. История театральных отношений: В 3-х т. М., 1999; Шверубович В.В. О старом Художественном театре. (Театральные мемуары). М., 1990.

Что касается книг, написанных о театрах областных или городских, то они в основном носят популяризаторский характер1.

В социологической науке, в работах А.Н. Алексеева, Г.Г. Дадамяна, В.Н. Дмитриевского, B.C. Жидкова, А.Я. Рубинштейна, К.Б. Соколова, Ю.У. Фохт-Бабушкина, H.A. Хренова, ряда других ученых разработаны различные способы изучения художественной жизни общества, методы анализа аудитории искусства, в частности таких систем, как «Театр и публика», «Город и театр», «Театр и молодежь», «Спектакль и зритель». Выявлены характерные особенности этих «тандемов», намечены перспективы для следующих шагов в их познании2.

А поле познания еще достаточно просторно. Так, в настоящее время нет исследований, целостно рассматривающих театральный процесс как совокупность усилий драматургов, режиссуры, артистов и публики в едином социальном и культурном пространстве.

Культурология, развивающаяся сегодня в общем интегративном процессе взаимодействия социогуманитарных, естественных и технических наук, все более усиливает связи с частными науками о культуре. Однако на данный момент нет работ, посвященных изучению театрального процесса, творческой эволюции театра как объекта культуры с культурологической точки зрения, то есть во взаимосвязи с социокультурными особенностями эпохи, страны, региона.

Диссертация нацелена на поиск пути к подобному сопряженному анализу.

1 Драматический имени Горького. Страницы истории. К 125-летию театра. Куйбышев, 1976; Кардаш С.Ф. Мгновения и годы. Очерки об Ачинском театре. К 50-летию театра. Красноярск, 1986; Любомудров М.Н. Вехи и годы старейшей сцены. Очерки истории Ярославского академического драматического театра им. Ф.Г. Волкова. М., 1981; Матафонова Ю.К. Свердловский драматический театр. Свердловск, 1983.

2 Театр и наука (Современные направления в исследовании театра). Ред.-сост. H.A. Хренов. М., 1976; Театр и молодежь (Опыт социологического исследования). М., 1979; Вопросы социологического изучения театра (Сб. науч. тр.). Отв. ред. В.Н. Дмитриевский. JL, 1979; Вопросы социологии искусства (Теорег. методол. проблемы). Отв. ред. H.H. Корниенко. М., 1979; Социальные условия творческой деятельности в театре. Под общ. ред. Ю.У. Фохт-Бабушкина. М., 1990; Художественная жизнь современного общества: В 4 т. Т.1 (Субкультуры и этносы в художественной жизни). Отв. ред. К.Б. Соколов. С.-П., 1996. Т.2 (Аудитория искусства в России: вчера и сегодня). Отв. ред. Ю.У. Фохт-Бабушкин. С.-П., 1997. Т.З (Искусство в контексте социальной экономии). Отв. ред. А.Я. Рубинштейн. М., 1998; Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство в жизни людей. Конкретно-социологические исследования искусства в России второй половины XX века. История и методология. СПб., 2001.

Методологической основой диссертации послужили научные принципы, выработанные культурологией, которая выступает системообразующим фактором всего комплекса наук о культуре и характеризуется целостным и комплексным подходом к изучению многообразных культурных феноменов в контексте времени. В работе над темой мы опирались на труды по психологии творчества, социологии искусства, по общей психологии, эстетике, философии, культурологии, синергетике1.

Исходя из достижений данных наук в области методологии изучения социокультурных процессов, и, памятуя известное гегелевское положение о подобии метода предмету анализа, основным методом исследования мы избрали комплексный подход, широко использующий сопоставление наиболее характерных процессов, которые протекают в сфере театра и жизни. Это предполагает не их отождествление или противопоставление, а построение своего рода «концептуального моста» между ними, который бы позволил связать феномены творчества и восприятия, с порождающими их социально-психологическими механизмами.

При таком методологическом подходе важно учитывать не только меняющуюся реальность, но и движение представлений о ней, динамику

1 Выготский JI.C. Психология искусства. М., 1965; Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979; Психология процессов художественного творчества. Отв. ред. Б.С. Мейлах, H.A. Хренов. JL, 1980; Художественное творчество. Отв. ред. Б.С. Мейлах. Л., 1986; Художественное творчество и психология. Отв. ред. А.Я. Зись, М.Г. Ярошевский. М., 1991; Давыдов Ю.Н. Искусство как социологический феномен. М., 1968; Бердяев H.A. Философия свободы и смысл творчества. М., 1989. Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования: В 4 т. Под общ. ред. A.C. Прангишвили. Тбилиси, 1978-1985; Зись А.Я. В поисках художественного смысла. М., 1991; Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. М., 1992; Узнадзе Д.Н. Теория установки. М., 1997; Борев Ю.Б. Эстетика. М., 1988; Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975; Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990; Фромм Э. Душа человека. М., 1992; Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1993; Гегель Г. Эстетика: Б 4 т. М, 1969; Рубинштейн С.Л. Избранные философско-психологические труды. М., 1997; Вернадский В.И. Живое вещество и ноосфера. М., 1994; Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. М., 1991; Гуревич П.С. Культурология. М., 1999; Культурология. XX век: Антология. М., 1994; Швейцер А. Культура и этика. М., 1973; Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993; Юнг К. Проблема души нашего времени. М., 1994; Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 1996; Бенедикт Р. Образы культуры. // Человек и социокультурная среда. Вып.2. М., 1992; Селиверстов В.В. Философское обоснование теории и истории культуры. М., 1990; Арнольдов А.И. Цивилизация грядущего столетия. Культурологические размышления. М., 1997; Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М., 1990; Библер B.C. От наукоучения - к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век. М., 1991; Библер B.C. Школа диалога культур. М., 1992; Культура: теории и проблемы. М., 1995; Морфология культуры. Структура и динамика. М., 1994; Работы Л.А. Уайта по культурологии: Сб. переводов. М., 1996; ХакенГ. Синергетика. М., 1980. представлений о картине мира в целом, что согласуется с понятием ментальности.

Думается, не случайно это понятие активно вошло не только в научный обиход, но и в повседневную речь именно в последние годы, когда практически для всех стало очевидно, что жизнь не укладывается в русло «классовой борьбы», что есть еще какие-то мощные, и в то же время трудноуловимые двигательные силы, которые влияют на ее ход1.

Впрочем, как заметил еще Шекспир - «весь мир - театр, и люди в нем -актеры». Эти слова, как нельзя лучше, объясняют наш подход к теме (мотивацию выбора этого подхода). Итак, используя мысль классика в качестве методологической предпосылки, рассмотрим отношения между театром и зрителем как игру, как своеобразную «драму жизни», со своей предысторией, сюжетом, конфликтом, действующими лицами, распределением ролей и т.д. по аналогии с театральной терминологией.

Эмпирической основой работы явились наблюдения за театральным процессом последних десятилетий. Начиная с середины 70-х годов, мы побывали во многих театрах бывшего СССР, имели возможность не только видеть спектакли, но и присутствовать на репетициях Г.А. Товстоногова, A.B. Эфроса, М.А. Захарова, Ю.П. Любимова, П.Н. Фоменко. И хотя знакомство с творчеством различных театральных коллективов и режиссеров не было систематическим, оно оказалось достаточным, чтобы оценить справедливость слов A.B. Эфроса: «Театров столько, сколько режиссерских художественных индивидуальностей»2.

С творчеством Пермского драматического театра мы знакомы с середины 60-х годов как зритель, а с середины 70-х годов могли уже изнутри в качестве зав. литературной частью наблюдать за творческим

1 Лексическую же популярность понятия, наверное, можно объяснить тем, что оно позволяет при анализе массовых явлений духовного порядка избежать употребления слова «коллектив» и связанных с ним словосочетаний, вызывающих идиосинкразию у значительной части общества после многолетнего ч, насаждения примитивно понимаемого коллективизма.

Хотя родословная «ментальности» и берет свое начало именно в «коллективных представлениях», понятии, составившем ядро социологической доктрины Э.Дюркгейма, разработанной им в середине 90-х годов XIX века. Позднее на его идеи опирался Л.Леви-Брюль при написании своей книги «Ментальные функции в отсталых обществах» (1910), в русском переводе - «Первобытное мышление» (1992), с которой и связывают дебют понятия.