

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.9.36>

Филановская Татьяна Александровна

СОВРЕМЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ И КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ ТЕАТРА

В статье рассмотрены проблемы восприятия театральных спектаклей современным зрителем. Автор приходит к выводу, что на характер зрительских оценок оказывает влияние система факторов: личный и художественный опыт каждого зрителя, новизна выразительных средств театрального искусства и оригинальность сценарно-режиссерского хода, баланс между традиционными и авангардными художественно-выразительными средствами, воздействие театральной постановки на психоэмоциональную и когнитивную сферы зрителя, катарсический эффект спектакля. Выявляются зрительские предпочтения в выборе тех или иных спектаклей Владимирского академического театра драмы.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/9/2019/9/36.html

Источник

Манускрипт

Тамбов: Грамота, 2019. Том 12. Выпуск 9. С. 172-175. ISSN 2618-9690.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/9.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/9/2019/9/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

Театральное искусство

Dramatic Art

УДК 7.067

Дата поступления рукописи: 17.06.2019

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.9.36>

В статье рассмотрены проблемы восприятия театральных спектаклей современным зрителем. Автор приходит к выводу, что на характер зрительских оценок оказывает влияние система факторов: личный и художественный опыт каждого зрителя, новизна выразительных средств театрального искусства и оригинальность сценарно-режиссерского хода, баланс между традиционными и авангардными художественно-выразительными средствами, воздействие театральной постановки на психоэмоциональную и когнитивную сферы зрителя, катарсический эффект спектакля. Выявляются зрительские предпочтения в выборе тех или иных спектаклей Владимирского академического театра драмы.

Ключевые слова и фразы: культурные смыслы; восприятие искусства; зритель; театральный спектакль; зрительские предпочтения.

Филановская Татьяна Александровна, д. культурологии, доцент
Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
filanovskaya@rambler.ru

СОВРЕМЕННЫЙ ЗРИТЕЛЬ И КУЛЬТУРНЫЕ СМЫСЛЫ ТЕАТРА

2019 год объявлен Годом театра в России. Насыщенная программа театральных событий подчеркивает важность этого социокультурного института. Развитие театра детерминировано такими факторами, как культурная политика, экономика, теория театрального искусства, содержание художественного образования, объективность театральной критики. Каждая культурная эпоха по-своему определяет место и роль театра в общественной жизни, а театр, в свою очередь, зеркально отражает ценностно-нравственные ориентиры каждого поколения зрителей [15, с. 41].

21 марта 2018 года социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения был проведен опрос 1600 граждан России, который позволил выяснить, что 48% населения активно посещает театр. Столь высокий процент «обеспечили» жители Москвы, Санкт-Петербурга и крупных городов. В провинциальных городах зрительская аудитория значительно меньше: «...34% жителей России практически не посещают театры. А 18% респондентов вообще ни разу не были в театре» [12]. Между тем именно современная публика определяет успешную деятельность театра, его репертуарную политику, финансовую стабильность. Социологам трудно ответить на главный вопрос: доволен ли зритель спектаклем, какие мысли и чувства он испытывает, насколько духовно, эстетически, нравственно он обогащается в результате посещения театра, в чем смысл театральной деятельности?

Задачи данной статьи: сформулировать культурные смыслы театра для современного зрителя; определить систему факторов, влияющих на характер зрительских оценок театрального спектакля; выявить зрительские предпочтения в выборе тех или иных спектаклей Владимирского академического театра драмы.

Театр, как явление духовной культуры, обладает двойственной определенностью. С одной стороны, у него есть объективная определенность, то есть спектакль, продукт театральной деятельности, реален, имеет присущие ему качества и свойства, совсем независимые от публики. С другой стороны, театральный спектакль имеет субъективную определенность благодаря различным суждениям, зрительским оценкам сценического действия. Спектакль как будто оживает в глазах зрителя и наполняется культурными смыслами, так как явления духовной культуры, воспринимаемые и оцениваемые человеком, приобретают «способность заключать в себе человеческий смысл, нести на себе отпечаток человеческого духа, служить человеку его собственным отражением» [7, с. 113]. В результате духовной активности человека определяются культурные смыслы предметов, явлений, событий. Поскольку картина мира каждого зрителя индивидуальна, то и культурные смыслы посещения спектакля для каждого зрителя свои.

Прежде всего, человеку свойственно определять смысл любого предмета или явления с точки зрения его предназначения, функции, реальной пользы. В этом случае мы говорим о прагматических смыслах. Например, смысл театра, с точки зрения социума, в удовлетворении комплекса духовных потребностей человека, в воспитании и просвещении граждан, в реализации творческого продукта, которым является спектакль. Если рассматривать прагматические смыслы посещения театра с точки зрения отдельно взятого зрителя, то они заключаются в приятном проведении досуга, в получении новых впечатлений и эмоций, в удовлетворении потребности в общении.

Культурные смыслы предметов, явлений также определяются с точки зрения того статуса, который они включают в себе. Например, смысл посещения театра для многих зрителей связан с высоким статусом этого культурно-просветительского социального института. Просмотр спектаклей поднимает как самооценку зрителей, так и оценку их поведения в глазах окружающих.

Театр отвечает на потребность эстетического освоения мира, эмоционального проживания и переживания, он дает пищу для самых смелых фантазий, будит эстетическое сознание и формирует художественный вкус, обогащает эстетический опыт человека. Поэтому художественно-эстетические смыслы театра неоспоримы [15]. Однако зрительская аудитория складывается из отдельно взятых людей, вкладывающих в посещение театра свою палитру смыслов. Мир смыслов велик и разнообразен, у каждого зрителя он уникален и неповторим.

По наблюдениям режиссеров, актеров, музыкантов, а также самих зрителей, единого мнения по поводу одного и того же произведения искусства практически не бывает. Режиссеры, сценографы, актеры владеют профессиональными навыками постановки спектакля, а публика воспринимает предлагаемые обстоятельства бессознательно, интуитивно. Вместе с тем зритель – важнейший участник и создатель театрального спектакля. Именно зритель оживляет спектакль, насыщает его смыслами, согревает своими эмоциями, дает представлению шанс на следующий выход. Обсуждение проблем, связанных со зрительскими предпочтениями, с эмоциональной реакцией зала на сценическое действие, с объяснением негативных и позитивных оценок спектакля, является традиционным в социологии искусства. По утверждению Г. Г. Дадамяна и А. Я. Рубинштейна, одной из основных культурно-эстетических целей театра является «формирование и воспроизводство оптимальной (по критерию художественного развития) структуры аудитории» [5, с. 15].

Современная публика – гетерогенное сообщество, представленное разными субкультурными группами, социальными слоями, людьми, отличающимися по возрасту, гендеру, национальности, религиозной принадлежности, профессиональной занятости, по уровню культуры. Каждый человек в зрительном зале имеет свою картину мира, которая и определяет его восприятие происходящего на сцене. Каждый приходит на спектакль со своими ожиданиями, а уходит с палитрой эмоций, только им пережитой в той мере, которая определилась многими факторами его внутренней жизни. Именно поэтому один и тот же спектакль диаметрально противоположно оценивается мужчинами и женщинами, подростками и пенсионерами, банковскими служащими и педагогами. Театральная публика в зале неоднородна, но вместе с тем именно зритель создает неповторимую атмосферу зрительного зала.

Для того чтобы понять, как зритель раскодирует посылаемую ему информацию, какие культурные смыслы он вкладывает в содержание спектакля, важно знать закономерности процесса восприятия. Об этом писали многие деятели искусства, психологи, культурологи. О восприятии художественных произведений зрителем размышлял Л. Н. Толстой в «теории заражения» [14]; Л. С. Выготский с позиций психологии выдвигал идею переработки жизненных чувств в искусстве [4, с. 44-46]; М. М. Бахтин в эстетической концепции «диалога культур» [2] определял механизм взаимодействия автора и зрителя. Т. Липпс с позиций психологической эстетики наиболее глубоко обосновал «теорию вчувствования». Наша задача – ответить на вопрос: какая система факторов определяет характер восприятия зрителем театрального спектакля?

Во-первых, полнота восприятия зависит от прошлого опыта (жизненного и художественного) каждого человека. Целостное и детальное восприятие театрального действия индивидуально, определяется «компетентностью мозга», обусловленной опытом прошлой жизни. Опыт играет роль точки отсчета для распознавания и оценивания информации. Воспринимаемый объект сравнивается с образом, хранимым в долговременной памяти, так как «у сознания, как и у Вселенной, нет центра, и оно функционирует по принципу сравнения информации, которая не создается нейронами мозга, а возникает во внешней среде и поступает через органы чувств как временная последовательность восприятий» [6, с. 230]. С. М. Эйзенштейн в работе «Монтаж» в 1938 году так писал о творческом восприятии: «...каждый зритель в соответствии со своей индивидуальностью, по-своему, из своего опыта, из недр своей фантазии, из ткани своих ассоциаций, из предпосылок своего характера, нрава и социальной принадлежности творит образ по этим точно направляющим изображениям, подсказанным ему автором, непреклонно ведущим его к познанию и переживанию темы» [16, с. 171]. Зритель оценивает спектакль, исходя из личной нравственной позиции, сформированной предшествующим опытом. Например, после окончания спектакля «Пришел мужчина к женщине», поставленного во Владимирском академическом театре драмы народным артистом РФ, режиссером Иосифом Райхельгаузом, был проведен опрос зрителей. На вопрос: «Как Вы оценили историю знакомства мужчины и женщины? Понравилась ли она Вам?» – 66% зрительниц назвали увиденную историю «неромантической, некрасивой, пошлой, смешной» и отметили, что спектакль вызвал разочарование. Вместе с тем 34% зрительниц отметили, что это «типичная история взаимоотношений, так у всех происходит, грустно, но правдиво». При этом дана высокая оценка спектаклю, отмечена профессиональная игра актеров, интересная сценография, параллельное развертывание

на втором плане истории любви, рассказанной пластическими средствами. Столь разные оценки спектакля определяются прошлым жизненным опытом зрителей [13].

Вторым фактором, определяющим характер зрительских оценок, является новизна выразительных средств театрального спектакля и оригинальность сценарно-режиссерского хода. Однако объем новизны не должен быть чрезмерным, так как имеющийся личный опыт не позволит воспринимать всю информацию. По этому поводу Д. С. Лихачев заметил, что «чем примитивнее эстетическое сознание, тем для него больше нужно старого, чтобы воспринимать новое» [11, с. 169]. Режиссеру необходимо виртуозно разрешить противоречие между консервативностью публики, ее художественными привычками и ее пытливым ожиданием постановочных сюрпризов. А. П. Чехов говорил, что публика в искусстве любит больше всего банальные, известные, привычные формы. Эти болезненные оценки связаны с известной историей первой постановки чеховской «Чайки» и ее громким провалом, который произошел из-за чрезмерного новаторства и в содержании, и в режиссуре пьесы. Действительно, заштампованность в решении спектакля, равно как и неоправданный авангардизм, вызывает разочарования публики. Тотальные экспериментальные находки режиссера, игровой «театр представления» удовлетворяют потребности небольшой части зрительского зала.

В 2018 году балетмейстер-постановщик Мария Большакова поставила во Владимирском областном театре драмы спектакль «Леди Макбет Мценского уезда». Трагедия Екатерины Измайловой решена исключительно вокально-пластическими средствами. Спектакль яркий, напряженный, динамичный. Самоотверженно-прекрасная игра актеров, костюмы в стиле русского купечества, удивительное музыкальное решение (композитор – заслуженный деятель искусств РФ Сергей Жуков) делают спектакль незаурядным [9]. Однако некоторые зрители не приняли новой для них пластической формы подачи трагической истории страсти, которую многие не читали в литературном варианте. Еще один пример недопонимания зрителем новых художественно-выразительных постановочных средств – спектакль «Три сестры», поставленный во Владимире Александром Огаревым. Режиссер окончил курс Анатолия Васильева, с 1995 года является режиссером театра «Школа драматического искусства» [1]. Очень красивый спектакль, нежно-хрустальный по атмосфере и в то же время трагично безысходный по силе подачи личных историй чеховских сестер и краха любимой страны. Однако стилистика игрового театра «представления», множество сценических метафор, пластический язык, странные полеты Маши и Вершинина над сценой не дают возможность художественно неискушенному зрителю воспринять всю глубину духовной жизни героев спектакля. Это не привычный психологический «театр проживания», а экспериментальный игровой «театр представления», где исследуется суть человеческого бытия. «В игровом театре актер дистанцируется от персонажа, играет им, “показывает” его, выражает к нему то или иное отношение, стоит над ним, управляет им. В психологическом театре зритель отождествляет себя с персонажем, которого играет артист. В игровом театре зритель отождествляет себя с актером, который играет персонажа», – считает В. В. Коленова, глубоко исследовавшая методологию и эстетику театра Анатолия Васильева [8, с. 86].

Третий фактор, определяющий успех в восприятии спектакля, – воздействие происходящего на сцене на психоэмоциональную и когнитивную сферу зрителя. Публика идет в театр за впечатлениями, переживаниями, эмоциями, которые невозможно получить в обыденной жизни, то есть от спектакля ждут дополнительной эмоциональной стимуляции, а также работы интеллекта. Человеку свойственно стремление к разнообразию впечатлений. В размеренной жизни (работа – дом – телевизор) получить всю гамму впечатлений затруднительно, поэтому люди погружаются в выдуманный виртуальный мир, который дают кино и театр. Кроме того, инстинкты самосохранения и самообороны человека требуют тренировки поведения в будущих жизненно опасных ситуациях. Отсюда любовь зрителей к сюжетам, связанным с катастрофами, войной, ужасами, цифровым будущим. Такие сюжеты играют роль замещающего опыта для зрителя. Зрелища могут возбуждать зрителя так же, как азартные игры или гонки на автомобилях [3, с. 24-26]. Особенно это относится к мужской аудитории, которая составляет около 25% от всего числа зрителей. Можно сказать, что культурный смысл театра – в дополнительной социализации человека средствами искусства.

Четвертый фактор определяется теорией катарсиса Аристотеля, согласно которой театр способен снять напряжение, способствовать эмоциональной разрядке. Катарсис – освобождение от страхов и потрясений, которое следует за мощным взрывом подавленных эмоций, вызванных спектаклем. Пьеса оживляет старые эмоции, но в безопасной обстановке сцены. В этом случае прошлые эмоциональные травмы могут получить разрядку. Катарсический эффект спектакля может быть не только индивидуальным, но и социальным, если содержание пьесы затрагивает значимые для общества проблемы. Большой популярностью не только у владимирского зрителя пользуется спектакль «Молодая гвардия», поставленный режиссером Владимиром Кузнецовым. Пронзительная героическая трагедия вызывает сильнейшие эмоции в зрительном зале, публика искренне сопереживает молодым краснодонцам, радуется их любви и сочувствует разворачивающейся трагедии. Эмоциональное напряжение велико на протяжении всего спектакля, зритель там, вместе с героями, они ему близки и понятны, потому что мы – одна страна, один народ! Прокатная судьба этого спектакля складывается удачно, в 2015 году он стал обладателем приза «Бронзовый витязь» XIII Международного театрального форума «Золотой Витязь» [10]. В 2019 году спектакль был показан на территории группировки войск Вооруженных Сил РФ в Сирии и имел сильнейший эмоциональный отклик.

Таким образом, театральная деятельность имеет большой культурный потенциал. Это особый социальный институт, выступающий средством удовлетворения самых разнообразных человеческих запросов и потребностей. Режиссерам, сценографам и актерам, создающим спектакль, важно помнить о системе факторов,

определяющих характер зрительских оценок их труда. К числу главных факторов относится: личный и художественный опыт каждого зрителя, умеренная новизна выразительных средств театрального искусства и оригинальность сценарно-режиссерского хода, соблюдение баланса между традиционными и авангардными художественно-выразительными средствами, воздействие спектакля на психоэмоциональную и когнитивную сферу зрителя, эмоциональная разрядка в результате катарсиса. Комплекс этих факторов и объясняет неоднородный характер зрительских оценок одного и того же спектакля. Однако именно это противоречие стимулирует дальнейшее развитие театрального искусства.

Список источников

1. Александр Огарев [Электронный ресурс] // Театр «Школа драматического искусства». URL: <https://sdart.ru/ogarev/> (дата обращения: 13.05.2019).
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. 423 с.
3. Вильсон Г. Психология артистической деятельности: таланты и поклонники / пер. с англ. М.: Когито-Центр, 2001. 384 с.
4. Выготский Л. С. Психология искусства: анализ эстетической реакции. М.: Лабиринт, 1997. 416 с.
5. Дадамян Г., Рубинштейн А. Социально-культурные цели театра и хозяйственный механизм их реализации // Социологические исследования театральной жизни. М.: ВТО, 1978. 220 с.
6. Дельгадо Х. Мозг и сознание. М.: Мир, 1971. 263 с.
7. Кармин А. С. Языки и символы культуры // Культурология: учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. М.: Высшее образование, 2009. 566 с.
8. Коленова В. В. Театральная концепция Анатолия Васильева: методология и эстетика // Обсерватория культуры. 2014. № 1. С. 82-89.
9. Комарова О. Спектакль, который взбудоражит публику [Электронный ресурс]. URL: <https://zebra-tv.ru/story/281571/> (дата обращения: 19.04.2019).
10. Лауреаты XIII Международного театрального форума «Золотой Витязь» [Электронный ресурс]. URL: http://www.zolotoyvytyaz.ru/theatre_forum-winners/laureaty-xiii-mezhdunarodnogo-teatralnogo-foruma-zolotoy-vityaz/ (дата обращения: 13.05.2019).
11. Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X-XVII вв.: эпохи и стили. Л.: Наука, 1973. 254 с.
12. Социологи выяснили, сколько граждан РФ ходят в театр [Электронный ресурс]. URL: <https://regnum.ru/news/2599562.html> (дата обращения: 06.07.2019).
13. Спектакль «Пришел мужчина к женщине» – Владимирский областной академический театр драмы (Россия, Владимир) [Электронный ресурс]. URL: https://otzovik.com/review_3162333.html (дата обращения: 13.05.2019).
14. Толстой Л. Н. О литературе (статьи, письма, дневники) / сост. Ф. А. Иванова, В. С. Мишин, Л. Д. Опульская и др. М.: Госиздат художественной литературы, 1955. 807 с.
15. Филановская Т. А. Культурные аспекты хореографического образования // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой: научно-методический журнал. 2011. № 1 (25). С. 41-51.
16. Эйзенштейн С. М. Избранные произведения: в 6-ти т. М.: Искусство, 1966. Т. 2. 590 с.
17. Экономические основы культурной деятельности. Индивидуальные предпочтения и общественный интерес: в 3-х т. / отв. ред. А. Я. Рубинштейн и Ю. У. Фохт-Бабушкин. СПб.: Алетейя, 2002. Т. 1. Рынок культурных услуг. Публика театра 90-х годов. 634 с.

MODERN AUDIENCE AND CULTURAL MEANINGS OF THEATRE

*Filanovskaya Tat'yana Aleksandrovna, Doctor in Culturology, Associate Professor
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs
filanovskaya@rambler.ru*

The article considers the problem of theatrical performance perception by the modern audience. The author concludes that the audience's assessments are influenced by several factors: a spectator's personal and artistic experience, originality of theatrical expressive means, novelty of the stage director's approach, balance between traditional and avant-garde artistic and expressive means, influence of theatrical performance on a viewer's psycho-emotional and cognitive sphere, the effect of catharsis in the theatre. The author identifies spectators' preferences when choosing a certain performance of Vladimir Academic Drama Theatre.

Key words and phrases: cultural meanings; perception of art; spectator; theatrical performance; spectators' preferences.