

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

© 2009 В.П.Сальникова

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Статья поступила в редакцию 26.06.2009

В статье рассматриваются культурологические основания эстетического образования и воспитания современного студента посредством театрального искусства. Исследуется роль театрального искусства в процессе изучения базовой вузовской гуманитарной дисциплины – «Культурологии», в методологическом плане – соотношение искусствоведческих и культурологических аспектов подготовки студента как реального и/или потенциального театрального зрителя.

Ключевые слова: культура, образование, искусство, театр, театральный зритель.

° Стало общим местом рассматривать все явления современной жизни сквозь призму мирового глобального кризиса. Театр – важнейший культурный институт всех времен и народов. Его связи с социально-историческим контекстом всегда носили сложно опосредованный характер. Диалектический подход обнаруживает то обстоятельство, что кризисы стимулируют развитие и открытия в сфере искусства. Театральный ландшафт современности дает богатый материал для профессиональной рефлексии и рефлексии любителей театрального искусства.

Главный признак современного кризиса в театральной сфере обычно связывают с девальвацией его духовно-нравственной миссии и гипертрофией развлекательной функции, гламуром, коммерциализацией. Справедливости ради следует отметить, что отношение к театру как досугу, легкомысленному времяпрепровождению существовало всегда, чему есть многочисленные свидетельства. «Из театра мы сделали игрушку, – сетовал Н.В.Гоголь, – вроде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок, где, при торжественном блеске освещения, при громе музыки, при единодушном смехе показывается знакомый, прячущийся порок и, при тайном голосе всеобщего участия, выставляется знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство» («Петербургские записки», 1836 г.)¹. «Театр – самое важное и нужное на свете, получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре, но публике нужен балаган и пошлость»². А.П.Чехов вложил эти слова в уста простодушной героини своего рассказа

«Душечка». Однако и судьба самого Чехова, гениального драматурга вполне укладывается в эту формулу: «театр – величайшее изобретение человечества, но публика зачастую не способна понять и оценить подлинное театральное искусство». Наивная «душечка» обозначила точку бифуркации, в которой постоянно пребывает театральное искусство: оно является либо фактором гуманизации, одухотворения, возвышения личности, либо – апеллирует к низменным инстинктам, безнравственности и пошлости. Ситуация в современном театре сильно сместилась в сторону дегуманизации, активно эксплуатируя темы эротики, жестокости, меркантильности. Вместе с тем нельзя не отметить замечательные достижения в области современной театральной режиссуры, сценографии, актерских работ, которые позволяют рассматривать нынешнюю ситуацию как расцвет, а не кризис. В золотой фонд мирового театрального искусства вошли спектакли, поставленные такими замечательными современными ныне живущими режиссерами, как например П.Фоменко и Л.Додин, М.Захаров и Ю.Любимов, П.Штайн и А.Шапиро, Б.Покровский и Д.Бертман. За этими именами – не просто галерея уникальных, легендарных спектаклей, но создание собственных театров, направлений, концепций и т.д. Баланс спроса и предложения в сфере театральной культуры во многом определяется соотношением массового и элитарного зрителя. Не будет большим преувеличением утверждать, что ядром театральной публики должна быть студенческая молодежь. Установка на интенсивное общекультурное и собственно профессиональное развитие, самосовершенствование, самоутверждение, здоровые амбиции и т.д. создают уникальные предпосылки для активного включения данного контингента молодежи в процесс общения с театральным искусством. В период обучения в вузе общение студента с искусством вынесено за рамки учебной деятельности и ограничивается разовыми «культпоходами» (мы имеем ввиду, конечно, не такие творческие вузы как ГИТИС,

° Сальникова Вера Петровна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории мировой культуры.

E-mail: salnikova-v@mail.ru

¹<http://gogol.boom.ru/misligogol/vyskaz/vyskaz.htm> (дата обращения 16.03.2009).

² Чехов А.П. Душечка. Сочинения. В 8 т. – Т.6. – М.: 1970. – С.324.

консерватория или суриковский художественный институт). Таким образом, в сознании студента формируется отношение к искусству как к чему-то необязательному, развлекательному, как к «балагану» и система образования несет всю полноту ответственности за эту деформацию эстетического восприятия мира. Тема наших рассуждений – театр и студенческая молодежь, студент как реальный и / или потенциальный театральный зритель. Исходными понятиями являются *культура – образование – культурология – искусство – театр – театраль- ный зритель*.

Искусство есть форма культуры. *Культура* – это «сообщество людей, наделенных общей ментальностью» (О.Шпенглер) и руководствующихся в своей жизни некой «совокупностью значений, ценностей и норм» (П.Сорокин). Миссия *образования* – в приобщении человека к культуре, в создании условий для культурной рефлексии. «*Культурология*» – наука о культуре. Вместе с тем культурологическое знание – это специфическое, уникальное знание, отличное от других областей гуманитаристики, уникальность которого определяется содержанием базового понятия – «культура». При всем разнообразии его трактовок мы отдаем предпочтение значению, которое опирается на этимологию. Онтологические основания культуры, согласно этимологии, связаны с *мировоззрением, этикой и эстетикой*³. Культурологическое знание – это не только и не столько сфера логики, рациональности, интеллектуальных штудий, но одухотворенное, чувственно и эмоционально окрашенное знание. «Культурология» как гуманитарная учебная дисциплина нового поколения должна взять на себя роль фундамента эстетического образования и воспитания студентов.

Искусство играет важную роль в становлении молодого человека как феномена культуры. Роль театрального искусства в этом плане, возможно, более значительна по сравнению с другими видами искусства, в силу его интегративной специфики. Современный молодой человек, получающий высшее образование, в перспективе войдет в элитный слой общества, станет членом сообщества российской интеллигенции. По определению, он не может быть эстетически безграмотным, не испытывающим потребности в общении с прекрасным, не владеющим навыками восприятия, понимания и оценки явлений искусства и т.д.

Среди текстов, задействованных в культурологии, особое место принадлежит *художественным текстам*. В силу разных обстоятельств художественные тексты, в том числе и в сфере театрального искусства, мало используются педагогами-культурологами. Во-первых, уровень художественной компетенции самих преподавателей оставляет же-

вать лучшего. Во-вторых, абитуриент приходит в вуз с более чем скромным опытом общения с прекрасным, потому что количество часов на изучение эстетических дисциплин в школе год от года урезается, сеть внешкольных центров эстетического воспитания сокращается, участие детей в художественной самодеятельности уменьшается и т.д. В-третьих, в современной культуре гипертрофировано досугово-гедонистическое отношение к искусству, в то время как познавательная, мировоззренческая, просветительская, воспитательная, нравственная функции искусства оказались вытесненными на обочину общественных интересов.

В этих условиях вузовский курс культурологии призван восполнить дефицит собственно эстетического образования, формировать потребность в общении с искусством во всем его функциональном многообразии, интегрировать художественно-образные представления конкретного человека в целостный мир культуры. Необходима разработка культурологической методологии изучения искусства, которая позволила бы широкой студенческой аудитории приобщиться к прекрасному, понять и полюбить его, осознать культуротворческую роль искусства.

В современном художественном мире в отношении к искусству существуют два основных подхода: искусствоведческий и культурологический. Вектор отраслевого искусствоведческого анализа направлен вглубь текста, на детализацию, дифференциацию составляющих его элементов – стиль (художественный, авторский), композиция, выразительные средства (язык, форма и т.д.), психология восприятия, методика обучения, технология исполнения и т.д. Вектор культурологического анализа устремлен к синергии, слиянию мировоззренческих, этических и эстетических компонентов в единый художественный образ, а совокупность образов и артефактов – в художественную картину мира. Приоритетное положение в нынешних условиях занимает культурологический подход как имеющий особо актуальное значение в период идеологического кризиса мировоззренческое и духовно-нравственное основание. Критерием истины здесь выступает культурная практика: насколько аудитория способна воспринять, понять и оценить авторский замысел, соотнести его с традициями, нормами, образцами. Воспитание просвещенного, качественного, подготовленного зрителя-слушателя-читателя – одна из основных задач, которые должна ставить перед собой и решать учебная дисциплина «Культурология».

Основой для выработки *оценочных критериев* к явлениям искусства является рефлексивный подход. С его помощью можно преодолеть типичные недостатки: ведь зачастую оценка студентов ограничивается либо дефинициями «хороший – плохой», «нравится – не нравится», либо «прокурорскими приговорами» в отношении исполнителей и поста-

³ Дворецкий И. Латинско-русский словарь. – М.: Рус. яз., 2000. – С.158.

новщиков спектакля. Критерии оценки определяет вектор культурологического анализа произведения искусства, который включает в себя следующие параметры: отражение мировоззрения, нравственных представлений, эстетических идеалов, сакральных смыслов, искусства как сфера чудесного.

В письменных отзывах на спектакли студенты продемонстрировали разные уровни понимания феномена искусства как художественного текста, разные способности к творчеству, разные нравственные и эстетические приоритеты, а именно *умение* 1) переизложить фабулу, сформулировать конфликт, вычленив проблему; 2) воспринять содержание произведения как художественный образ и описать его в адекватных понятиях; 3) осмыслить произведение искусства в контексте мировой культуры, соотнести с собственным жизненным опытом; 4) дать оценку в категориях культурологии, этики и эстетики. Приведем для примера отзывы студентов СГПУ на спектакль СамАрта «Очень простая история» по пьесе М.Ладо (сезон 2007/08 гг.)

И.Г., филолог. Создатели спектакля поставили серьезный вопрос: «В чем смысл жизни человека – в том, что он живет ради другого или только для своей выгоды, удовлетворения своих потребностей?»

К.Г., культуролог. Имеет ли право человек распоряжаться чужой жизнью, право убивать? Достойны ли мы, люди, считать себя венцами творения? Отвечает на эти вопросы зритель – каждый по-своему, сам для себя.

А.И., филолог. Главный вопрос – «Все ли, что считается нормальным и естественным в мире людей, на самом деле правильно и допустимо? Спектакль помогает понять, что нет. Все в мире условно и неоднозначно. Искусство позволяет нам пережить новые эмоции, которые, возможно, не возникли бы в нашей реальной жизни. Например, свинья, зарезанная своим хозяином, никогда не вызвала бы у нас тех эмоций, которые возникли во время спектакля. Мы бы подумали: «Да, жалко, но ведь он для того и

растил свинью, чтобы потом ее убить». Посещение театра для меня является одновременно и актом духовной работы и отдыхом, т.к. мы переходим из рациональной сферы в чувственную, а любая смена деятельности – это отдых.

К.Р., психолог. По-моему, в этом спектакле поставлен вопрос о смысле жизни и назначении человека. Самые сильные эмоции у меня вызвал тот момент, когда в сарае животные и Сосед решали, кто должен умереть ради того, чтобы родился ребенок. У всех этих героев очень добрые души, они готовы на самопожертвование ради другого. Этот спектакль вызывает сильные эмоции. Задумываешься о предназначении человека в этом мире, об отношении к другим людям. Хочется непременно что-то изменить в своей жизни, сделать ее более светлой, доброй, чистой. Итак, основные положения, которые мы выдвигали и аргументировали в нашей статье, можно свести к следующему:

- 1) «культурология» как гуманитарная учебная дисциплина нового поколения должна стать фундаментом эстетического образования и воспитания студентов;
- 2) живой контакт с артефактами искусства необходимо органично включить в процесс образования, график учебной деятельности студентов;
- 3) процесс общения с искусством не может быть спонтанным, но должен быть спроектирован преподавателем;
- 4) необходима интеграция деятельности образовательных и культурно-просветительных институций, формирование единого культурно-образовательного пространства;
- 5) культурный театральный зритель – это человек, обладающий жизненноценностной установкой на саморазвитие и самосовершенствование, который посещает театр систематически, целенаправленно, мотивированно.

MODERN THEATRE ON ART CRITICISM AND CULTUROLOGICAL PARADIGM CROSSING

© 2009 V.P.Salnikova^o

Samara State Academy of Social Sciences and Humanities

The article deals with the culturological bases of aesthetic education and modern students' up-bringing by means of a theatrical art. We also analyze the role of theatre arts in the process of studying the base high school humanitarian discipline – «Cultural science». In the methodological plan we compare art criticism and culturological aspects of the students' preparation as real and /or potential theatrical spectator.

Key words: culture, education, art, theatre, theatrical spectator.

^o *Salnikova Vera Petrovna, Cand. Sc. in Art criticism, Senior lecturer of History and world culture theory department. E-mail: salnikova-v@mail.ru*