

МЕСТО СЦЕНИЧЕСКОЙ РОЛИ В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ

Цзинь Яньлун

Аспирант,

Российский государственный
институт сценических Искусств,
г. Санкт-Петербург

THE PLACE OF THE SCENIC ROLE IN THE MODERN THEATER

Jin Yanlong

Annotation

The article describes the formation of modern theater, its pros and cons, reveals its function as for the education of moral values of the young generation, and for the viewer as a whole. The definition of stage role from the point of view of theatrical figures and science psychology is given and its importance in modern theatrical activity is emphasized. Changes in theatrical activity under the influence of new trends and introduction of modern technologies are analyzed.

Keywords: theatrical activity, stage role, artistic image, dramatic action the dynamics of the scene, the character.

Аннотация

В статье описывается становление современного театра, его плюсы и минусы, раскрывается его функция, как для воспитания нравственных ценностей молодого поколения, так и для зрителя в целом. Дается определение сценической роли с точки зрения театральных деятелей и науки психология и подчеркивается ее значимость в современной театральной деятельности. Анализируются изменения в театральной деятельности под влиянием новых веяний и внедрения современных технологий.

Ключевые слова:

Театральная деятельность, сценическая роль, художественный образ, драматическое действие, динамика сцены, персонаж.

С начала 90-х годов прошлого столетия после распада СССР интерес к театральной деятельности в нашей стране начал угасать. Даже самые популярные представления с участием самых известных актеров не всегда могли собрать достаточное количество зрителей. Причин такому явлению можно найти множество, но основной из них является то, что театр перестал соответствовать современной жизни и не отображал текущей действительности. Однако всегда считалось, что театр должен отвечать современным веяниям, в связи с этим начало происходить развитие этого вида деятельности, и стали появляться альтернативные театральные постановки и принципиально новые театральные труппы. Современный театр в настоящее время кардинально отличается от классической драматургии.

Сейчас театральное творчество, способное привлечь молодое поколение, никак не может иметь классические очертания по причине абсолютного несоответствия духу времени, в связи с этим у современного театра практически нет никаких канонических ограничений. Театральное действие сейчас может проводиться буквально в любом месте, от заброшенного здания до перекрестка на улицах города, а не только на театральных подмостках, как это было ранее. Также существенно отличается и формирование самого драматургического действия, классические произведения теперь представляют в новом формате, в них добавляются современные элемен-

ты, характерные для текущего времени. Некоторые считают такие изменения негативным фактором, искажающим классику, но другие видят только преимущества, так как значительно возрастает интерес молодых людей, которые не слишком интересуются классической драматургией.

Также изменилась и организационная основа современного театра. Ранее при формировании подачи спектакля учитывались актерские особенности, а сейчас главенствующую роль в театральной постановке играет режиссер-постановщик, а актерский состав формируется из разнообразных типажей. Однако в современной театральной деятельности есть и определенное негативное влияние. Можно отметить, что все больше спектаклей проводятся, преследуя исключительно коммерческие цели, что существенно мешает самовыражению и искусству, но даже в этом случае все равно имеются положительные факторы. Подобные постановки иногда представляют собой настоящие массовые шоу, приводящие в восторг многочисленных зрителей.

Определяя сценическую роль в современном театре в качестве категории искусства для более глубокого изучения ее содержания, нужно обратиться к значениям, которые придают этому понятию актеры, режиссеры и видные театральные деятели. При обобщении подходов К.С. Станиславского, М.А. Чехова, Вс. Мейерхольда, А.

Демидовой, С. Юрского, Л. Додина, М. Захарова и других известных российских театральных деятелей можно сделать выводы, что роль определяется в искусстве в качестве сценического образа, который создается драматургом, режиссером, актером и зрителем. Следовательно, категория роли может рассматриваться в контексте категорией художественного образа. Однако эта связь может определяться в разных ипостасях. С одной стороны, образ является представлением о том, каким хочется показать героя, а роль – это совокупность вербальных, визуальных и других действий, с помощью которых и создается образ. Исходя из этого, результатом роли, которая создается актером, режиссером и другими участниками спектакля, в том числе и зрителями, является художественный образ. То есть роль – это путь к созданию сценического образа. Но, с другой стороны, роль – это совокупность образов, следовательно, роль динамично интегрирует многие образы–представления. Следовательно, роль составляется из образов и своим конечным результатом имеет также образ. Зарождение роли происходит из образов и представлений, которые возникают в результате психической активности, в результате прочтения драматургического материала. Затем возникает художественный образ, который способен преобразить реальность и пробудить эстетическую реакцию. То есть ролью является не сам образ как продукт сознания, а художественное пространство или процесс, который способствует трансформации образов–представлений авторов в художественный образ. Этот вопрос часто вызывает полемику и требует дальнейших более глубоких исследований. [1]

Еще одно определение роли дается в качестве события, механизма динамики сцены, ситуации, части целого события как драматического действия, совместной творческой деятельности, которая осуществляется для того чтобы достичь духовных, эстетических или нравственных целей. В данном случае ролевая категория рассматривается во взаимосвязи с категориями бытия, то есть субъектного существования и действия, драматического и наполненного переживаниями. Это говорит о том, что все, относящееся к действию: мотивация, направленность, адресность, элементность, – имеет самое непосредственное отношение и к роли. То есть роль – это последовательность действий, каждое из которых обусловлено переживанием или содержит его.

К.С. Станиславский вводит понятие – артистическая роль, подчеркивающее ее художественную природу, что и позволяет рассматривать роль в контексте создаваемого всеми участниками сценического или реального события, художественного образа. Природа художественного образа и роли является воплощением психики всех ее творцов, но в большей степени актера и зрителя, в объекте взаимодействия, под которым понимается все содержание преподносимого и воспринимаемого произ-

ведения, будь то спектакль или реальная ситуация взаимодействия.

Рассматривая теории ролей, всегда обращалось внимание на ролевой репертуар личности, в частности на то, что он должен быть достаточно наполненным и разнообразным, для того чтобы обеспечивать эффективное развитие и успешную социализацию личности. В данном контексте можно обратиться еще к одному определению роли, которое дал К. С. Станиславский, – это путь к сверхзадаче через борьбу и контрасты. Можно остановиться на том, что роль – это определенный путь, где предоставляются новые возможности в процессе социализации личности. Таким образом, можно вывести еще одно определение роли – это возможность стать кем–либо. Когда говорят, что кто–то играет важную роль в развитии того–то, подразумевается, что этот человек оказывает влияние на определенный процесс. Следовательно, понятие роли также рассматривается и в контексте значений, например, как возможность получить значимость в каком–либо процессе. [2]

На театральных афишах обычно пишут: роли и исполнители, или действующие лица и исполнители – это дает возможность рассматривать определение роли в соотношении с понятиями "действующее лицо" и "исполнитель".

Таким образом, можно сделать вывод, что роль это категория, которая обобщает такие понятия, как действующее лицо, персонаж, герой. Она также содержит представления множества людей разных поколений о своем содержании. У каждой роли есть исполнитель, который посредством своего воплощения в роли осуществляет свое предназначение в жизненном спектакле. То есть с точки зрения психологии роль можно еще трактовать и как ипостась – форму и сущность бытия, то есть одно из воплощений личности. Следующий вывод, что роль – это действующее лицо, подводит к тому, что роль больше связана с действием и динамикой, чем со статикой. Роль всегда является процессом развития, ее невозможно просто присвоить или взять, ее надо сыграть, прожить, воплотить, исполнить, в ней можно выступить, состояться и даже прославиться. Актер, который гениально сыграл ту или иную роль, проходит путь от типажа к герою, то есть можно сказать, что изначально пустой образ он наполняет содержанием, в результате чего происходит рождение нового героя на сцене. При этом совершенно не важна величина этого героя, это может быть второстепенная или эпизодическая роль, но она исполнена определенным образом, что повлекло за собой изменения отношений, идеи, действия людей. Роль стала значимой, она преобразовала окружение в результате своей творческой деятельности, что соответствовала пониманию героя. Таким образом, роль – это деятельность, которая определена целью, направляю-

щую свою активность на субъект. Если попытаться изобразить ее взаимодействие схематично, то вполне это возможно в виде вектора, обозначающего активность перехода из одного состояния в другое.

Если соотнести понятия "роль" и "персонаж", то персонажем называют действующее лицо драматургического произведения. То есть это персона (человек, лицо), которая своими действиями, мыслями и переживаниями создает действие, производит событие, тем самым творит целое произведение. В связи с этим роль как психологическая категория имеет прямое отношение к личности, хотя эти два понятия не являются синонимами.

В психологии существует разделение социальных и личностных ролей, а в театральном искусстве такого разделения нет. Актер при работе над партитурой роли не разделяет свое личностное "я" и сценический образ. Основываясь на актерском мастерстве, личностная роль является первичной в заданной динамике драматического действия, а также позиция и самочувствие актера, работающего над воплощением образа. Остальное – это шаблоны и стереотипы, применяемые для восприятия роли других, но не для собственного воплощения в роли, так как в этом случае не получится искреннего включения в роль, полную творческой природы игры.

Сами же актеры дают самое распространенное определение роли, как части пьесы, текста, который написан драматургом и иногда снабженный ремарками: пояснениями автора пьесы относительно внешнего вида, поведения и интонаций действующего персонажа. Воплотить роль – означает наполнить ее своим содержанием, одухотворить, оживить героя пьесы. Именно от того, кто исполняет роль, напрямую зависит то, чем будет наполнен текст, написанный драматургом, и насколько полно он будет выражен. В жизни в случае с социальными или профессиональными ролями происходит то же самое, каждый человек имеет представление о какой-либо роли: друга или профессионала. Это содержание вполне стандартно, за счет чего роль и становится понятной всем. Это нельзя назвать содержанием роли, скорее всего, совокупностью внешних признаков, по которым можно предполагать, что воспринимаемый человек занимает некую позицию. Но эта совокупность не одухотворена субъектными смыслами, эмоциями, мотивами, она абсолютно безлика. У нее нет направленной цели, поэтому и воспринимается нейтрально, не пробуждая ответных реакций. Но вероятно это нельзя назвать ролью, потому что роль является произведением взаимодействия, которое включает в себя содержание всех участников представления. Если размышлять в данном контексте, то можно прийти к выводу, что роль – это расстояние от актера до зрителя и создание обоюдного понимания, от эмоций артиста к эмоциям и чувствам того, на кого направлено это действие.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что роль – это путь к желаемому образу, а образ, в свою очередь, является результатом ролевого взаимодействия. Следовательно, роль может выстраиваться только в отношениях и в ходе события. Предназначение роли – это увлекать в совместную деятельность, инициировать мыслительную и эмоциональную активность свою и партнера по сцене. Роль не может иметь своей целью достижение только какого-то одного результата, поэтому она не и представляет особой значимости. В данном случае наиболее близко мнение, что роль является процессом творчества и вовлечения в созидание чего-то очень важного и значимого.

Если взять за основу определение среды в качестве совокупности, как внешних, так и внутренних свойств, обстоятельств, качеств, определяющих развитие личности, то роль вполне может считаться таковой. Ведь именно ролевой репертуар в целом и качество, содержание каждой роли в частности создают определенные условия для прогресса или, наоборот, деградации некоторых свойств личности. Сами актеры отмечают, что роль, которую они исполняют на определенное время, становится для них атмосферой, в которой проходит их сценическая и реальная жизнь. Оценивая свойства исполняемой роли и примеряя себя к ней, выстраивая роль в себе, актер какое-то время ориентируется на то, как бы поступил исполняемый им герой в данной ситуации, что бы он сказал, как бы отреагировал. Он находится в определенной системе, которая задана ролью, то есть роль на какой-то промежуток времени задает алгоритм общения, как с внутренним миром, так и с внешней средой. Следовательно, сценическая роль определяет свое место в театре, как один из наиболее значимых элементов театральной деятельности, на которой и основывается драматургическая постановка и без нее невозможно в принципе.

Сегодня современный театр представляет собой полноценный эксперимент над содержанием и формой. Условные эксперименты начались еще в прошлом веке, когда театр Мейерхольда поражал и шокировал публику. Но так или иначе значительная часть из наследия нестандартного театрального искусства довольно органично существует в практике современного театра.

Экспериментировать над содержанием театральной деятельности является сложной задачей, которая тесно связана с работой драматургов. Любые кардинально новые и неординарные действия в произведениях требовали, как обновленных сценических решений, так и нового зрителя. В процессе того, как авторы выходили из классического репертуара, они постепенно отказались от трех первооснов: места, времени, действия, тем самым получив совершенно новые ресурсы и неограниченные выразительные возможности. [3]

В последнее время российский театр в некоторых случаях стал объектом, который привлекает к себе внимание правящих структур, вступая в диалог с властью и церковью по причине того, что театр находится на пороге развития и выявления новых форм, языка и стиля. Самое начало двухтысячных годов является временем самовосстановления после существенных разрушений театральной системы и очевидных проблем в 90-х годах. А вот во втором десятилетии уже начинается процесс поиска, изучения, перенимания зарубежного опыта и попыток создания своего нового стиля. Сегодня у современного театра сформировался новый, более требовательный зритель, который на почве театра консервативного желает видеть принципиально обновленные формы самовыражения.

Очевидно, что происходят изменения в самой профессиональной основе театра. На сегодняшний день наступила эпоха деканонизации театрального формата, и впервые за довольно большое количество лет оказались на пороге свободного выбора, но еще и с фактом размытых критериев.

Нынешний век предоставил также новейшие информационные возможности, которые стали причиной резкого радикального изменения восприятия мира, снятия и преодоления топологических и временных границ. Таким образом, новые условия жизни способствовали перестройке и изменению человеческого сознания на всех уровнях. Произошла глобальная интеграция технологий в жизненный процесс, начиная с компьютера, интернета, заканчивая робототехникой и различными гаджетами, которая оставила свой отпечаток на всю психологическую и ментальную структуру личности молодых людей. В результате получили переориентацию индивида с традиционного цивилизационно – культурного опыта на радикально иной, далекий от предыдущего обозримого периода истории. Также организация социальной культуры претерпевает значительные изменения. Произошла резкая поляризация различных направлений в искусстве, с одной стороны, это элитарное направление, узко ориентированное на интровертную, замкнутую по характеру аудиторию, а с другой – массовые явления, которые предполагают обширную публику, которая обладает доступным и открытым характером. Механизмы массовой коммуникации оказали мощнейшее влияние на создание и формирование нового социального состава аудитории вместе с обновленными психологическими установками. Они также стали неким новым средством трансляции искусства, его функционирования и распространения. [4]

В конечном итоге современный зритель, как и во все времена, вновь проявил себя как эстетически неоднородный. Осознанная ориентированность массовой культуры на некий усредненный уровень создала собствен-

ных массовых потребителей. Появились такие понятия как: поп-культура, коммерческая культура и культура развлечений. Пресса, радио, видео и звукозаписи, кино и телевидение сейчас выступают в качестве главного канала массовой культуры. На сегодняшний день мы имеем форму интеллектуального, эстетического самодтверждения общественных групп, выделяемых по возрастному или социальному признаку. Как отмечают социологи, культура интеллектуальной элиты усредняется и вступает во взаимодействия с массовой культурой. В настоящий момент довольно четко прослеживается устремленность театра на массовые вкусы зрителя и погоно за кассовым сбором, что способствует рождению и проявлению произведений искусства, которые не могут выдержать испытание временем. Мода на них недолговременна и публика, приобретаая новые вкусы, забывает о своих прежних кумирах.

Индустрия развлечений такова, что сегодняшнему зрителю нужно получить информацию и узнать своеобразные правила игры, по которым с ним сегодня будут играть за первые пятнадцать минут от начала спектакля. Основная нагрузка лежит на режиссере – умело объяснить эти правила массовому зрителю, для этого нужен определенный режиссерский талант. А талантом зрителей является умение эти правила воспринять. Если требуется повернуть правила вспять, поломать структуру и создать тут же новую игру с новыми правилами, – это уже гений режиссера.

Театр во все времена является тем искусством, которое в первую очередь учит быть человеком, чувствовать и сопереживать, только театр способен оказать на людей такое сильное эмоциональное влияние. И только театр может дать заинтересованному человеку живое восприятия действительности, одаривает своих зрителей истинными ощущениями и эмоциями. Театральное искусство дает своему зрителю, прежде всего, личностное развитие и стремление к совершенству в работе над собой, своими слабыми сторонами характера и привычками.

Театральная деятельность, благодаря сценическим образам, воплощаемым на сцене, структурирует определенным образом аудиторию и публику, которая уже приобщена к культуре. Сегодня формируется уже новая структура ценностей, что введет к утрате просветительских ценностей, согласно которым культура должна доставлять именно эстетическое удовольствие, а не только носить развлекательный характер. В результате новых веяний режиссура начинает функционировать уже как замкнутая система. Исходя из уже сложившейся, возникает необходимость в формировании тесного взаимодействия и информационных связей между театральной публикой и коллективами театров.

Театральное искусство неоднородно, оно включает в себя различные искусства, которые взаимно могут дополнять друг друга, поэтому целью визита в театр для большинства зрителей могут служить разные потребности. Необходимость в посещении спектакля может быть обусловлена эстетической и социальной направленностью.

Так же четко прослеживается, что театральная деятельность оказывает значительное влияние на формирование культуры социума. Необходимо все время расширять репертуар, ставить спектакли, которые побуждают интерес сегодняшнего зрителя. Особенно важно обратить внимание на зрителя нового поколения и сделать все, что бы привлечь его к театру.

Театральное искусство, как и любое истинное искусство, должно воспитывать нравственные основы личности. Любой зритель, приходящий на спектакль, с каждым новым посещением должен духовно развиваться. Театр помогает людям рассмотреть все жизненные проблемы со стороны, тем самым показывая все возможные выходы из подобных жизненных ситуаций, которые показываются в театральных действиях. Также театр является одним из самых сильных инструментов, который затрагивает чувственную сферу, ведь зритель сопереживает героям пьесы, сложным жизненным ситуациям, проявляя естественный гуманизм, формирует такие качества, как человечность и доброту. Театральное искусство способно воспитывать и даже душевно исцелять в диалоге со зрителем. Исцеляющее воздействие такого совместного творчества в ходе спектакля связано с тем, что психологическое состояние участников действия начинается для них в ситуации защищенности от всех разочарований и эмоционального напряжения, которое сопровождается переживанием радости в игре. Все эти качества, по мнению психологов, стимулируют человека на переоценку ценностей в своей жизни. [5]

Восприятие новой эпохи сквозь призму новых веяний и понимание режиссерского замысла не всегда может выглядеть адекватным. Подобные факторы иногда приводят к провалу спектакля или существенно понижают его художественную ценность. Расширение жанровой перспективы затронуло как элитарную, так и массовую область художественной культуры. Появились принципиально новые жанры, которые требуют использовать возможности новых технологий – видеоинсталляции в любой форме инструментального театра, компьютерные технологии, а также разнообразные СМИ.

Таким образом, в контексте постмодернизма уже сформировалось направление видео арта, создание отдельных инсталляций. Современные технологии, которые преобразовывают видео–аудио ряд, нашли свое широкое применение в условиях театральной сцены.

Наряду с этим довольно заметной областью становится создание определенной среды путем наращивания мощности декоративного оформления. Однако вышеперечисленные факторы нисколько не умаляют значимости сценической роли в современном театре, а, наоборот, только помогают придать яркости и выразительности воплощаемым образам.

Развитие индустрии неизбежно диктует потребности к новым театральным приемам. Таким образом, все театральные жанры приобрели высочайший коммуникативный потенциал и перспективу дальнейшего развития, сформировалась новая огромная аудитория, которая создает и двигает этот процесс дальше. Новые направления и коммерциализация творческих проектов придают значительное усиление внешней среды воздействия. Информационные технологии в свою очередь делают театральный процесс гораздо совершеннее и интереснее. Необходимо только бережное обращение с классическими литературными источниками, музыкальным материалом, чтобы не исказить первоначальный смысл произведений и не превратить все в театральную пошлость в угоду массовости. Неоспоримым фактом является то, что новое искусство вполне самодостаточно, оно позволяет преподнести обществу театр в качестве новой формы коммуникации. Благодаря эмоциональной насыщенности театр по праву сохраняет статус искусства уникального и востребованного, прежде всего, неся эстетико–интеллектуальный смысл.

Современное искусство идет в ногу со временем, современный театр уже совсем не такой, как был раньше. Одной из основных тенденций сегодня становится прочтение в новой интерпретации классических произведений. Достаточно вспомнить Владимира Высоцкого в роли Гамлета. Все, кто приходил на спектакль, замирали, когда он произносил: "Быть или не быть?". Тогда стало абсолютно неважным, что в это время Гамлет был одет не в панталоны и длинный камзол, главным является воплощаемая сценическая роль, благодаря которой происходит единение зрительного зала и сцены, актёра и зрителей. Спектакли подобного уровня актерского мастерства будут актуальны во все времена.

Однако постановкой классических произведений репертуар современного театра не ограничивается. На сцене все чаще можно увидеть спектакли, в основе которых положены произведения современных авторов. На смену глубоким философским рассуждениям актёров приходят легкие комедии, новые, иногда довольно провокационные постановки, носящие сугубо развлекательный характер. Бывает, что подобные постановки не всегда понятны зрителю, в некоторых из них для усиления действия используются весьма нестандартные подходы, например, до недавнего времени могла применяться обсценная лексика. Это лишнее доказательство,

что театр является живым организмом, который развивается сообразно времени и ищет своё применение в новых условиях.

Театр дает людям праздничную атмосферу, торжественность обстановки и значительно большие эмоции, чем может дать просмотр кинофильма. Зритель становится участником событий, а не посторонним наблюдателем, в театре есть то, что нет на ТВ и в кино, – это искренность. Ведь в театральной постановке актёры играют вживую, они переносятся в разные эпохи, играют непохожих друг на друга людей и делают это так, что не сопереживать им просто невозможно. Именно за это они награждаются зрительским признанием и овациями.

Сейчас люди идут в театр за мыслями и чувствами и пищей для размышлений. Ведь современный театр – это

не только развлечение, он доносит до зрителей острые проблемы современности, такие как безразличие, одиночество и др. Режиссеры и актёры заставляют зрителя задуматься о своей личности, своем образе жизни, об окружающей его действительности. Потому что за рутиной ежедневных дел у людей просто не остается времени на философские вопросы. А театральные постановки, особенно классические, помогают взглянуть на обычные вещи совершенно с другого ракурса, сквозь призму времени, ведь многие вопросы и проблемы тех времен будут актуальны во все времена. Иными словами, театр будет интересен всегда. Независимо от экономической ситуации, тотальную занятость и высокий темп жизни, люди все равно будут находить время для его посещения. Хотя бы для того, чтобы, переступив порог театра, уйти от своих проблем и насладиться прекрасным миром искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лопаткова И.В. Определение роли: от искусства к психологии или от психологии к искусству? Журнал "Актуальные проблемы психологического знания" Изд.; МПСУ г. Москва № 4, 2011 С. – 6–17
2. Станиславский, К. С. Работа актёра над собой [Электронный ресурс] / К. С. Станиславский. – Режим доступа: http://az.lib.ru/s/stanislawskij_k_s/text
3. Веллингтон А.Т. Современный театр. Эксперименты над формой и содержанием Журнал "Историческая и социально-образовательная мысль" Изд.; КМАП г. Краснодар № 3, 2017 С. – 139–145
4. Астафьева Т. В. Новые технологии в современном постановочном процессе: на материале театрального искусства Санкт-Петербурга 1990–2010 гг. : диссертация. – Санкт-Петербург, 2011. – С. – 187
5. Дубовцева Т.Ф. Социализация личности средствами театральной деятельности Изд.; "Эврика" г. Новый Уренгой № 2, 2015 С. – 23–26

© Цзинь Яньлун, (bulaiks2395@yandex.ru), Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»,

**Каллиграфия
для всех**

ИХО ул. Баррикадная 15 тел: +7-902-311-16-46 94-00-06

РЕКЛАМА