

Культурология

УДК 792.077

Е.А. Измайлова

Измайлова Екатерина Александровна, студентка 2 курса магистратуры КТ-15 Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: katejka2210@bk.ru

Научный руководитель: **Лях Валентина Ивановна**, доктор философских наук, профессор Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33).

ТЕАТРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

КАК КОНЦЕПТ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

В статье рассматривается театральная культура как сложная многоступенчатая система, в которой имеется масса многообразных подсистем, особенностей, функций, связанных между собой крепкими связями искусства. Роль театральной деятельности в культуре велика, ведь именно театр оказывает на людей мощнейшее эмоциональное воздействие, воспитывая и развивая умы.

Ключевые слова: театр, культура, театральная культура, особенности театра, функции театра.

Е.А. Izmailova

Izmaylova Ekaterina Aleksandrovna, 1st year student of Magistracy CT-15 in Krasnodar state Institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: katejka2210@bk.ru

Scientific adviser: **Lyakh Valentina Ivanovna**, Full PhD (philosophical), professor of Krasnodar state Institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar).

THEATRICAL ART AS A CONCEPT OF CULTURAL KNOWLEDGE

The article discusses the theatrical culture as a complex system in which there is a mass of diverse subsystems, features and functions, linked by strong ties of art. The role of theatre activities in the culture of a large, because that theater has on people a powerful emotional impact, fostering and developing minds.

Keywords: theater, culture, theatrical art, theatrical culture, theater features, theater functions.

Понятие театральная культура очень широкое, так как включает в себя два термина: культура и театр.

Культура – латинское слово «cultura», что в переводе означает: развитие, возделывание, воспитание, образование. Культура – понятие, обладающее большим количеством смыслов в разнообразных сферах человеческой жизни и деятельности. Преимущественно, под культурой принято понимать человеческую жизнедеятельность в ее многообразных проявлениях, заключающую в себе все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания; сохранение, накопление и развитие человеком и обществом в целом знаний, умений и навыков [4].

Театр – вид искусства воссоздания драматических произведений на сценической площадке. Наука рассматривает этот термин как искусство, основой которого является творческое, художественное отображение жизни при помощи драматического действия, совершаемое перед публикой. Но в целом это понятие очень обширное, так как включает в себя много смыслов.

Театр как вид искусства имеет ряд особенностей. Во-первых, он обладает синтетической природой. Конкретно, театральное представление включает в себя выразительные средства почти всех видов искусств: литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии, где ведущая роль всегда остается за театром [3].

Вторая, важная особенность сценического искусства – коллективность. В работе над спектаклем трудится не только режиссер и актер, но и другие работники данной сферы, например, сценограф, драматург, художник, костюмер, хореограф, композитор, светооператор, звукорежиссер и многие другие. То же можно сказать не только о процессе создания спектакля, но и о работе в целом: только единый театальный организм может создать шедевр. Умение слушать и слышать режиссера – важнейшее качество актера. И, конечно же, стоит упомянуть о взаимодействии со зрителем. Зрительское восприятие в силах исправлять и изменять представление. Спектакль не может существовать без публики. В связи с этим можно сделать вывод, что понятие коллективности в театальной жизни очень широкое, оно включает в себя рабочий состав, процесс и зрительскую аудиторию.

Третья особенность – сиюминутность данного искусства. Всякий спектакль живет исключительно в период своего воспроизведения. Именно здесь и сейчас зритель ощущает, видит и воспринимает то, что разворачивается на его глазах. Каждый раз, выходя на сцену, актер будет играть по-новому, сохраняя идею режиссера и актерскую задачу. Благодаря этой особенности возникает понимание идеи историчности в восприятии театра, так как зритель именно в театре имеет непосредственный доступ, вовлеченность в произведение, вне зависимости от того, какую эпоху разыгрывают актеры [5].

Четвертая особенность: театр – искусство пространственно-временное, что отличает его от других видов искусства, ведь литература, музыка развивается только во времени, хореография, изобразительное искусство в

пространстве. Спектакль всегда имеет временные рамки, а также место для выражения, что делает его особенным.

Зритель – «со-творитель» спектакля, что является пятой особенностью, он присутствует «сююсекундно», проживая параллельно с актерами жизнь их героев. Его реакция, его взгляд на увиденное – это то, ради чего актер выходит на сцену.

Шестая особенность: театр – искусство вторичное. Спектакль рождается на основе, которую создает драматург. То есть драматург пишет произведение, для которого лично выбирает тему, идею, героев. А для режиссера работа драматурга должна послужить либо основой для спектакля, либо поводом для постановки, вдохновением. Режиссер, как правило, не меняет текст автора, но он вправе изменить интонацию, оформление, эпоху, сохранив мысль автора. Конечно же, произведение в первую очередь должно быть актуально для постановки. Современность – это то, что человечно. Но не исключено, что режиссер может оспорить какие-то мысли автора, но при этом важно четко сохранить сверхзадачу и оживить то, что написано на бумаге.

Седьмая особенность: актер является материалом, творцом и произведением. Актер творит с самим собой, из самого себя, создавая сценический образ [9].

И последняя особенность театрального искусства: театр воздействует на зрителя действием, в то время, как литература словом, архитектура – формой, живопись – цветом. Действие – это то, за чем следит зритель. Работа актера заключается во внутреннем действии, которое в свою очередь побуждает к внешнему и это служит главным двигательным процессом в спектакле.

Искусство с древнейших времен до современности имеет огромное значение в воспитании и развитии личности. В свою очередь, и театральное искусство обладает рядом функций, которые играют важную роль в жизни человека и общества в целом, а именно:

– воспитательная функция. Воспитание уважения к труду, коллективизма, дружбы, ответственности, эстетического вкуса; формирование норм и правил поведения;

– развивающая функция. Сущность ее заключается в развитии мышления, творческих способностей, формирования воли, эмоционально-чувственной сферы;

– образовательная функция. Раскрепощение личности, знакомство и изучение литературы, постановка грамотной речи, развитие коммуникабельных способностей. На театральные формы опираются такие дисциплины, как менеджмент, маркетинг, психология – в своей работе они используют актерские тренинги, ролевые игры, способы воздействия на партнера;

– коммуникативная функция. Театр предусматривает, что в ходе театрального действия актеры и зрители обмениваются различными настроениями, чувствами. Это искусство воспринимается извне, оно говорит о том, что востребовано народом, какая тема, проблема актуальна, о чем «говорит» общество. А театр, тем временем, выражает насущную проблему на сценических подмостках, то есть происходит некий диалог между зрителями и актерами [10];

– познавательная функция (гносеологическая). Передача опыта, который накапливается с течением времени, создавая определенный фундамент, на который можно опираться и, вследствие чего, создавать нечто новое. Театральная культура, концентрируя различный опыт множества поколений, приобретает способность накапливать богатейшие знания о театре, его деятельности, личностях и тем самым создавать благоприятную почву для его осознания и освоения;

– ценностная, или аксиологическая, функция отражает важнейшее качественное состояние театральной культуры. Театральная культура как определенная система ценностей формирует у человека определенные ценностные потребности и ориентации. По их уровню и качеству люди чаще

всего судят о степени культурности того или иного человека. Нравственное и интеллектуальное содержание, как правило, выступает критерием соответствующей оценки [8].

Переломным моментом в жизни театрального искусства оказался XIX век. В 1898 году Константином Сергеевичем Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко создан Московский Художественный театр (МХТ), с 1919 г. – академический (МХАТ). Именно в это время театр претерпевает трансформацию в связи с тем, что возникает новая профессия – режиссер. Меняется репертуар в профессиональных и в любительских театрах. Изменяется состав театральной публики – на совместный труд актера и режиссера обратила внимание не только буржуазия и интеллигенция, но и различные представители низших слоев городского населения, включая заводских рабочих. Театр становится неким учителем жизни со стороны, и это главное, что привлекало зрителя. Режиссер, основываясь на драматургическом материале, старался вычленил и подчеркнуть главное, заинтересовать публику насущной проблемой. Спектакль без зрителя не может существовать. Восприятие спектакля со стороны зрительного зала, то есть публикой – основательный, творческий, коллективный процесс, который не зависит от того, уясняется это зрителями или нет [11].

Театр, как искусство, направлен на воспитание, развитие, движение на новый уровень восприятия и сознания всех тех, кто с ним соприкасается. Он впитал в себя социальные и культурные функции. Театр – это великое мастерство, которое учит быть человеком, ощущать и сопереживать. Театр – один из самых сильных видов искусства, который оказывает на людей мощнейшее эмоциональное воздействие. И только этот вид искусства может наградить заинтересованного человека живым восприятием действительности, наделяя свою публику истинными чувствами и эмоциями.

Список используемой литературы:

1. *Алянский Ю.Л.* Азбука театра. М.: АРКТИ, 1998.
2. *Бентли Э.* Жизнь драмы. М.: Искусство. 1998.
3. *Гинзбург Л.* О старом и новом. Л.: Сов. писатель. 1992.
4. *Демидов Н.В.* Творческое наследие. В 2 т. СПб., 2004.
5. *Крэг Э.Г.* Воспоминания. Статьи. Письма. М.: Искусство. 1998.
6. *Мейерхольд В.Э.* Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2 ч. М.: Искусство. 1990.
7. *Руднев В.П.* Словарь культуры XX века. М.: Аграф. 1999.
8. *Титова Г.* Мейерхольд и Комиссаржевская. СПб.: СПбГАТИ, 2006.
9. *Товстоногов Г.* Зеркало сцены. В 2 т. Л.: Искусство. 1980.
10. *Хализев В.* Драма как явление искусства. М.: Искусство. 1998.
11. *Эйзенштейн С.* Режиссура. Избр. произв. В 6 т. М.: Искусство. 1996.