

УДК 130.2 : 792.077 : 008

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ РУССКОГО ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ

М.С. ЖИРОВ
Я.С. ПЕРЕПЁЛКИНА¹

*Белгородский
государственный
университет*

e-mail: Yanochka6@yandex.ru

Статья посвящена анализу процесса культурной диверсификации любительского театрального творчества в контексте историко-культурной эволюции.

Ключевые слова: Диверсификация, любительское театральное творчество, эволюция, традиция, парадигма.

В начале XXI в. объективными закономерностями многополярного мира становятся дифференциация культур, их обособление, возникновение межкультурных разломов, равно как и диалог культур, их ценностей, проявляющийся, в частности, в процессах культурной диверсификации. На фоне динамичного изменения мировых и национальных ценностных систем и поиска ориентиров диверсификация эволюционирующей культуры представляет собой её сегментацию, разделение на составные части, а также активное моделирование и реализацию новых форм гармонизации жизнедеятельности человека и общества.

Произошедший в конце XX столетия ряд социальных преобразований и экономических потрясений, приведший российское общество к деморализации, размыванию и утрате корневых основ русской художественной культуры, искусства, народного творчества, к созданию благоприятных условий для развития форм художественного творчества, ориентированных на получение наибольшей материальной выгоды, что проявилось в падении общего уровня нравственности общества, в торможении процессов выявления и развития самобытного потенциала народа, в утрате национальных традиций и фольклорных форм творчества.

В сложившейся ситуации особенно актуальным становится возрождение, сохранение и развитие народного художественного творчества, в частности, русского любительского театрального творчества, как процесса и результата благоприятного воздействия на духовный мир человека, формирования чувства принадлежности к своему народу, сохранения нравственных норм и образцов, выработанных предшествующими поколениями. Театральное творчество, как один из наиболее действенных видов жизнедеятельности человека, в силу своей эмоциональности и возможности непосредственного одномоментного воздействия на массовую аудиторию, способно оказывать значительное влияние на его духовный и нравственный выбор. Это обстоятельство актуализирует разработку проблемы культурной диверсификации русского любительского театрального творчества как специфического рода человеческого познания и созидательной деятельности, удивительного синтеза создания разума и эмоций, уникального средства гармонизации бытия мира человека в истории культуры, способного влиять на формирование и углубление ценностного отношения к уникальности человеческой личности, к природе, обществу, обуславливающего осознание ценности собственного «Я». Неслучайно поэтому народный артист СССР К.К. Ирда отмечал: «Когда я думаю о театре будущего, мне, прежде всего, хочется видеть его мудрым театром слова, который учит человечество испытывать наслаждение от самой человеческой и радостной деятельности – мышления»¹.

Так как театральное творчество обладает уникальной способностью сочетать в себе множество философско-культурологических истин и интерпретаций, соединяя при

¹ Ирда К.К. Размышления о театре. Л., 1955. – С. 234.

этом множество смыслообразующих основ, исследование данного явления культуры возможно, по нашему мнению, через рассмотрение тенденций диверсификации театрального творчества. В аспекте интересующей нас проблемы, диверсификация являет собой (от позднелатинского *diversificatio*) изменение, разнообразие (от латинского *diversus* – разный и *facio* – делаю)².

В культурологическом словаре приведено следующее определение этого понятия: «Диверсификация культуры – это распадение, расчленение единой культуры на составные части. Если различие культурных черт затрагивает не второстепенные, а главные элементы, то единая культура распадается на множество культур. Распадение не обязательно сопровождается катастрофой и гибелью народа, хотя подобное случалось в истории. Диверсификация культуры выражается в форме разветвления доминирующей культуры на множества субкультур. Подобный процесс надо оценивать скорее позитивно, поскольку нередко он ведёт к образованию многочисленных субкультур и увеличению культурного разнообразия»³.

Исходя из приведённых определений, обосновано, на наш взгляд, постулирование диверсификации любительского театрального творчества как одновременного многовекторного развития разнообразных видов театрального творчества в их неразрывном взаимодействии и взаимопроникновении, иными словами, в совокупном разнообразии.

Диверсификация любительского театрального творчества позволяет представить одно из сложносоставных многомерных социально-культурных явлений, характеризующих современный период развития общества, неразрывно связанный с поиском векторов выхода из сложившегося духовно-нравственного кризиса, с формированием качественно новой культурно-творческой парадигмы, ориентированной на гуманизацию личности. Анализ тенденций диверсификации русского любительского театрального творчества в контексте философской, историко-культурной рефлексии, его основных теоретических и аксиологических основ, позволяет выявить творческий и воспитательный потенциал данного многоаспектного явления в духовной сфере «иерархии ценностей» народа, в пространстве народной художественной культуры, в диалоге народной и православной традиции.

Научный интерес к проблемам изучения истории и теории русского любительского театрального творчества предопределён расширением спектра его социально-культурных, духовно-нравственных, социально-психологических и эстетических функций в современном обществе, многообразием новых видовых и жанровых форм воплощения актуальных проблем, а также появлением оригинальных режиссёрских и актёрских новаций.

Существенное значение в процессе изучения истории и теории театра (в частности, XIX в.) оказали работы русских писателей, в первую очередь, драматургов, утверждавших высокую общественную роль и значение действия, вынесенного на сцену, самыми авторитетными среди которых являются С.Т. Аксаков, А.И. Герцен, Н.В. Гоголь, И.А. Гончаров, Ф.М. Достоевский, В.А. Жуковский, Н.А. Некрасов, А.Н. Островский, А.С. Пушкин, А.К. Толстой, И.С. Тургенев. Специфическая роль театрального творчества в формировании сознания и нравственного облика человека выявлена в трудах В.Г. Белинского, Н.В. Станкевича, Н.Н. Страхова и др. мыслителей XIX в., в том числе и белгородцев по рождению.

Аспекты общеэстетической направленности любительского театрального творчества в России исследуются в работах Э.М. Бескина, А.А. Гвоздева, С.С. Данилова, В.И. Иванова и др. Историко-театроведческие аспекты проблемы нашли отражение в работах А.Д. Авдеева, В.П. Анисимова, С.А. Арутюнова, Б.Н. Асеева, Ю.К. Бегунова, А.А. Белкина, П.Г. Богатырёва, В.Н. Всеволодского (Гернгросса).

Определённый интерес в плане изучения любительского театрального творчества регионов России представляют работы современных учёных (Т.С. Гриц, Е.П. Доманова, С.Н. Зенин, О.Я. Жирова, М.С. Жиров, М.А. Кулабухова, М.В. Литвинова, В.А. Шаповалова и др.).

²Энциклопедический словарь. Т. 7. СПб., 1998. – С. 345.

³Кравченко А.И. Культурология: словарь. М., 2000. – С. 144.

Исследования, связанные с проблемами культурной диверсификации театрального творчества, ещё не осуществлялись. Творческая деятельность любительских театральных коллективов, в частности, в социокультурном пространстве региона, пока ещё не стала предметом специального научного анализа, а возможности русского любительского театрального творчества – как сложного, многоаспектного, диверсифицированного явления, способствующего творческому развитию личности – изучены фрагментарно.

С момента зарождения русского любительского театрального творчества ему присущи зрелищность и театрализация повседневной жизни, будней и праздников, труда и отдыха, обрядовых и внеобрядовых моментов. Эволюция ценностных ориентиров неуклонно вела к содержательному обогащению форм театра, в котором языческие начала постепенно уступили место христианским установкам. Театр первых веков христианства существенно влияет на характер богослужения, которое всё более театрализуется. Перестав бороться с театром, церковь использовала его приёмы для популяризации церковных догматов, которые, учитывая неугасающую привязанность народа к театрально-драматическим представлениям, преподносились теперь во впечатляющей, образной и общепонятной форме. Церковные действия способствовали появлению библейских действий на сцене придворного и школьного театров конца XVII в. Не случайно термин «действие» удержался и в государственном профессиональном театре. Примером непосредственной связи церковного действия с зарождающейся русской литературной пьесой могут служить «Пещное действие» и трагедия Симеона Полоцкого «О Навуходносоре-царе, о теле злате и трех отроцех, в пещи не сожжённых».

Русское любительское театральное творчество, диверсифицируясь, проходило определённые стадии, каждая из которых формировала появление новой парадигмы, использование новых художественно-выразительных средств и возможностей. Базовые этапы диверсификации русского любительского театрального творчества: распадение на жанры, виды, увеличение разнообразия структурных особенностей, расширение сферы деятельности, – являются результатами идеологического, культурно-исторического развития общества.

Существовавшие в России церковные действия не могли полностью стать основой государственного театра, ввиду того, что они выражали только церковно-религиозную идеологию. К тому же церковные действия представляли собой ещё не театр, а лишь театрализованное богослужение. Неразрывная связь действий с церковной службой, с библейскими и евангельскими сюжетами исключала возможность какого-либо расширения их содержания и тематики.

Театральные действия начали постепенно проникать в светское общество, формируя интересы новых социальных групп. Русский народ ещё задолго до появления профессионального театрального творчества, а позже – просто не имея к нему доступа – на протяжении нескольких веков создавал свои достаточно яркие драматические произведения. Так постепенно формировался народный репертуар с характерными для деревенского простого населения сюжетами. В репертуар народного театра входили переосмысленные за долгие столетия календарно-обрядовые действия, включающие народные игрища, ряжения, сценки, пародии, сатирические пьесы уже в более художественной форме.

В развитии любительского театрального творчества на Руси особая роль принадлежит крепостному театру, который (будучи двух типов: усадебный и городской) существовал в России на протяжении столетия (с середины XVIII в. до середины XIX в.).

С момента своего зарождения и в процессе исторического развития русское любительское театральное творчество претерпело многочисленные изменения. На смену друг другу приходили всё более совершенные формы драматических действований, менялось и функциональное значение театрального творчества в народе: от первобытного, утилитарного – до обличительно-сатирического и нравственно-эстетического.

В русском любительском театральном творчестве XX в. нашли отражение все этапы истории Союза советских социалистических республик: революция и гражданская война, межвоенный период с коллективизацией и индустриализацией, Великая Отечественная война, период восстановления разрушенного войной народного хозяйства, период освоения целины и массовых комсомольскихстроек, период оттепели, застойный период и т.п. Каждая из вех требовала особого воплощения, специфического метода.

В 90-е годы XX в. наблюдается спад любительского театрального движения. Связан он был с затянувшимся социально-политическим и культурным кризисом (начало которого восходит если не к перестройке, то уже к периоду военных действий в Афганистане). Усталость, напряжение и нестабильность привели к тому, что зритель больше не хотел видеть правду жизни на сцене, а напротив, хотел смеяться и отдыхать. Поэтому в профессиональных театрах зарождается новый жанр – мюзикл, не всегда исполненный высоконравственного смысла, выполняющий в большинстве своем роль развлечения. Кризис театра был налицо. Однако необходимо отметить, что именно любительский театр в наименьшей степени оказался подвержен кризису.

К концу XX в. в любительском театральном движении проявились некоторые перемены. Долгие споры по поводу целей и роли любительского театра привели к определенным выводам. Ведущими функциями любительского театрального творчества названы социально-воспитательная и художественно-творческая. В настоящее время ведущим любительским театральным коллективам, достигшим творческой и организационной зрелости, присваивается звание «народный театр». Возродилось старое название, в котором заключён новый исторический смысл, так как до революции в названии «народный театр» вкладывалось противопоставление театра трудящихся искусству правящих верхов и имущих классов⁴.

Сегодня любительское театральное творчество выступает как специфический род человеческого мышления и деятельности, как уникальное средство гармонизации жизненного мира человека, любительское театральное творчество оказывает существенное влияние на формирование ценностного отношения к человеческой личности, к природе, обществу, культуре, религии, укрепляет оптимистические настроения человека, выстраивающего «храм» в душе своей.

Любительское театральное творчество, влияя на сознание, духовно-эмоциональный мир человека, формирует целостный облик личности человека: активно содействует духовному росту, воспитывает идейные и нравственные убеждения, стимулирует социально-преобразующую деятельность, повышает политическую культуру, культуру труда и быта. Эстетическая игра творческой фантазии, развлечение, сопереживание незаметно переводят богатство нравственного содержания творчества в личностное достояние. Формируется целостное отношение человека к миру, накладывается отпечаток на все стороны его жизни и деятельности, на отношения, понимание цели и смысла жизни. Театр обостряет ум, нравственно облагораживает чувства, расширяет кругозор. Процесс «катарсического» – «очищающего» воздействия искусства, безусловно, сложен и неоднозначен. Он связан глубинными корнями с явлениями, происходящими в психике, духовном мире личности; на него оказывают непосредственное или опосредованное влияние факторы социального бытия, которые могут как усиливать, так и снижать эффективность этого процесса. Учёными (философами, психологами, культурологами, театроведами и др.) достаточно всесторонне и глубоко проанализировано и экспериментально подтверждено влияние театра, театрального творчества на развитие личности: умственное, нравственное, эстетическое; вскрыты природа художественных способностей и предрасположенность человека к театральному творчеству как форме деятельности. Одной из доминантных его задач является глубокая нравственная социализация, моральное совершенствование человека, активное созидание личности, развитие всех её сторон и духовно-творческого потенциала. Причём, данный потенциал реализуется не только в сфере художественной практики, но и во всей системе отношений человека с окружающими. Творческий подход к решению возникающих проблем становится естественной привычкой и сущностным качеством человека. Театральное творчество является мощным средством нравственного воздействия на человека и общество, выступая духовным даром, средством коммуникации, школой нравственной культуры.

Культурная диверсификация русского любительского театрального творчества является эстетическим и духовно-нравственным ресурсом нации, обеспечивающим гуманизацию и гармонизацию бытия человека, общества, государства, способом сохранения и популяризации корневых основ русской художественной культуры, искусства, народного творчества, фактором формирования целостной гармоничной личности.

⁴ Хайченко Г.А. Русский народный театр конца XIX – начала XX в. М., 1975. – С. 335.

Выявление перспектив развития любительского театрального творчества в сфере гармонизации жизнедеятельности человека сопряжено сегодня, в ситуации девальвации духовно-нравственных ценностей, в первую очередь, с обнаружением и трансляцией его воспитательного, собственного педагогического потенциала. Разработка таких вопросов предполагает междисциплинарное обращение к «багажу» наук, вовлечённых ныне в интерактивное взаимодействие.

Предпринятый нами комплексный анализ позволяет рассмотреть тенденции диверсификации любительского театрального творчества:

- процесс увеличения разнообразия и трансформация форм и видов творчества;
- процесс расширения структурных особенностей и свойств;
- процесс расширения функционального назначения;
- обогащение содержания и характера деятельности;
- рост внутреннего разнообразия, расширение смыслового поля.

Феномен любительского театрального творчества в его многожанровости (драма, комедия, трагикомедия, водевиль, пантомима, мелодрама, пастораль, кукольный театр, мюзикл, фарс), расширение сфер деятельности любительского театрального творчества (крепостной театр, крестьянский театр, рабочий театр, студенческий (молодёжный) театр-студия, детский театральный коллектив, православный театр) обусловлены социокультурными и историческими процессами.

Русское любительское театральное творчество сложносоставное и многовекторное социально-культурное явление, ориентированное на формирование личности и общества в каждую из культурно-исторических эпох, культурная диверсификация которого представлена поступательным расширением спектра форм и способов отражения бытия как основы многофункциональной аксиологической системы, реализующей русскую культурно-художественную традицию, и выступает как: а) историко-культурный и социальный процесс эволюции русского любительского театрального творчества, сопряженный с формированием его аксиологической парадигмы; б) процесс модернизации и совершенствования феномена культуры, его обогащение новыми выразительными средствами художественного воздействия; в) сложная многоуровневая и многопрофильная структура, представленная в своей целостности и уникальности её отдельных элементов; г) процесс расширения сферы воздействия театрального творчества на структуры, изначально не являвшиеся тождественными по своей функциональной роли и принадлежности; д) целенаправленный образовательно-гуманизационный процесс, базирующийся как на традиционных, так и на инновационных методах духовно-нравственного воздействия.

Список литературы

1. Ирдж, К.К. Размышления о театре [Текст] / К.К. Ирдж. – Л. : Искусство, 1955. – 78 с.
2. История русского драматического театра от истоков до конца XX в. [Текст] : учеб. пособие для студентов / отв. ред. Н.С. Пивоварова ; авт. кол.: И.Л. Вишневецкая и др. ; М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федеральное агентство по культуре и кинематографии ; ГИИ. – М. : ГИТИС, 2005. – 735 с.
3. Кравченко, А.И. Культурология [Текст] : учеб. пособие / А.И. Кравченко. – 3-е изд. – М. : Академический проект, 2000. – 432 с.
4. Хайченко, Г.А. Народный театр и дооктябрьская правда [Текст] / Г.А. Хайченко // Вопросы театра / под ред. Е.Г. Холодова. Всероссийское театральное общество. – М., 1970. – С. 139-140.
5. Хайченко, Г.А. Русский народный театр конца XIX – начала XX века [Текст] / Г.А. Хайченко. – М. : Наука, 1975. – 288 с.
6. Энциклопедический словарь [Текст] : Репр. воспр. изд. «Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона». В 86 т. – СПб. : Фирма Полрадис, 1998.

CULTURAL DIVERSIFICATION OF AMATEUR THEATRICAL CREATIVITY

**M.S. Zhyrov,
Y.S. Perepyolkina**

Belgorod State University
e-mail: Yanochka6@yandex.ru

The article is devoted to the analysis of the process of the cultural diversification of amateur theatrical creative work in the context of historic and cultural evolution.

Key words: diversification, amateur theatrical creative work, evolution, tradition, paradigm.