

УДК 882.6-2 "XIX": 792.2

«Душа обязана трудиться», или Анализ сценической постановки драматургического произведения как один из способов формирования нравственной позиции личности

Т. В. Авдоница

*Только при сценическом исполнении
драматургический вымысел автора получает
вполне законченную форму и производит
именно то моральное действие,
достижение которого автор поставил себе целью.*
А.Н.Островский

Драматургическое искусство, театр во все времена владели исключительной силой воздействия на моральное становление и бытие нации, народа. Это характерно и для Древней Греции и Рима, для культуры России XIX века и современного белорусского театрального искусства.

В последние 10–15 лет особый интерес литературоведов и художественных критиков Беларуси вызывает драматургическое искусство – произведения, построенные в форме диалога и предназначенные для исполнения в театре. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, конец 90-х годов XX века можно назвать очередным ренессансом театра: после двадцатилетнего кризисного периода зрительные залы вновь стали заполняться людьми, стремящимися к духовно-нравственному, эстетическому и творческому совершенству. К тому же театральное искусство – это самое мобильное из всех зрелищных видов искусств: драматургу порой требуются лишь 12 дней для создания пьесы, которая сразу может быть принята к постановке заказавшим ее (или заинтересованным в ней) театром; репетиционный процесс обычно занимает полтора – два месяца. Так, 3–4 месяца – и поклонники театра имеют возможность оценить новое произведение раньше, чем увидит свет опубликованный вариант творческой мысли драматурга.

Во-вторых, неуклонный рост технических возможностей значительно опережает духовное развитие современной молодежи, и поэтому чрезвычайно важно сейчас воспитать настоящего зрителя – ценителя произведений высокого искусства, зрителя, обладающего твердой нравственной позицией и художественным вкусом, зрителя, который был бы способен самостоятельно и зрело проанализировать творческий продукт художника, выявить среди многообразия и разноцветья зрелищные, но низкопробные постановки, картины, музыкальные клипы и, критически осмыслив их, дать им соответствующую оценку, определить их место в шкале культурных ценностей. Ибо искусство должно не столько удовлетворять желания и запросы публики, сколько воспитывать ее, но делать это настолько аккуратно, незаметно и ненавязчиво, чтобы зритель не заметил психолого-педагогического режиссерско-актерского «подвоха», указующего «перста» при таком целенаправленном формировании эстетического вкуса потребителя культурных ценностей. Просвещая и приобщая людей к прекрасному как средству, способному в значительной мере изменить и преобразить внутренний мир души человека, театр может дать живительную пищу для интеллектуальной деятельности не уснувшего еще мозга и разбудить спящий.

Театр, как древнейший вид искусства, изначально был настроен на систему *учительного общения*, помогая зрителю видеть человека в самом себе и в ближнем своем, замечать великое и необычное в повседневном, смешное – в привычном. Отсюда и основная функция театра – не развлекать, а *формировать вкусы* зрителя, развивать у него гуманистические чувства, расширять и углублять эстетическую восприимчивость сознания даже в изображе-

нии "обыденного" трагизма и комизма, – "взрывать" рутинное театральное самочувствие публики. Это бывает особенно ощутимым, когда постановочной группе и актерам удается проникнуть в духовный мир персонажей автора-драматурга и перенести образы его произведения (сохранив при этом исторический контекст эпохи) в реальную обстановку современной жизни. Чтобы приобрести качества художественности, поставленный режиссером спектакль должен соединять в себе "три волны": социальное, жизненное и театральное. В *социальном* отражается современность, идейное содержание, насущно острые проблемы; *жизненное* определяется через имитирование реальной жизни в условиях сцены; *театральное* – это то, что происходит на подмостках (игра актеров, режиссура, сценография, музыкальное оформление, сценическая техника и др.). Оформление спектаклей при этом должно передавать поэтическую конкретность и пьесы как авторского текста, и самой эпохи, отраженной в данном произведении.

Необходимо ориентировать мышление выпускников филологических факультетов вузов прежде всего на этические критерии изобразительно-выразительных видов искусств, привлекая литературный материал. Поскольку литература при помощи своих специфических средств художественной выразительности, образности формирует нравственное сознание личности, то важнейшая задача будущего учителя словесности – научиться анализировать произведения искусства самому, чтобы потом научить школьников отличать настоящее (высокое) искусство от подделки, даже качественной. Осуществление этой цели предполагает освоение учителем научных и методологических принципов в подходе к анализу творческой продукции, производимой отечественными и зарубежными создателями культурных ценностей, чтобы грамотно формировать у школьников умения самостоятельно мыслить, видеть и оценивать в произведениях искусства объективное содержание и авторскую позицию, а при анализе сценической постановки литературного произведения – еще и общую режиссерскую концепцию и особенности интерпретации темы автора, качество актерской игры, особенности декорационного стиля спектакля; но прежде всего – способность целостного художественного восприятия театрального искусства как синтетического (пространственно-временного) вида художественного творчества. Одной из составных частей последнего является умение подготовить рецензию.

Драматургическое и театральное – процесс взаимосвязанный и достаточно сложный для рецензирования. К сожалению, умение выразить свое отношение к спектаклю, а тем более составить грамотный отзыв на просмотренную постановку остается *terra incognita* для подавляющего большинства и театралов-любителей, и словесников-профессионалов. Как правило, студенты-филологи строят свои высказывания на эмоциональном восприятии спектакля – чувственном переживании, далеком от профессионального анализа художественных достоинств драматургического произведения, воплощенного театральным коллективом на сцене.

Приступая к анализу постановки, важно помнить, что *идейно-тематической основой театра является драматургия*, но театральное искусство не копирует драматургическое произведение, а создает на его основе самостоятельное произведение искусства, потому и спектакли, поставленные в разных театрах по одному и тому же произведению, имеют свои особенности, которые определяются многими факторами: составом актеров, их творческими способностями, переоценкой нравственных ценностей, актуальностью темы.

Спектакль – это коллективное творчество актеров, режиссеров, художников, композитора, рабочих театральных цехов. Возглавляет и направляет это тесное единство творческого и производственного процесса театральной группы режиссер-постановщик. От его профессионализма зависит качество всего сценического действия, в котором звуковое и пластическое решения спектакля имеют равную эстетическую ценность, взаимосвязаны между собой и сплавлены в единую партитуру, где каждый элемент обладает театральной значимостью.

Однако не столько работа постановочной группы и режиссерская концепция драматургического произведения лежат на поверхности зрительского восприятия спектакля, сколько актерская игра – та видимая часть зрелищного "айсберга", которая становится объектом оценки всей постановки пьесы. От игры актера зависит истинность отображаемого на

сцене художественного образа, его яркость, живость, его реальность и призыв, а правильное понимание характерологических черт конкретного сценического персонажа актером зависит от режиссерского восприятия идей и образов сценария, на котором основан спектакль. Поэтому важно, чтобы на сцене господствовали те идеи, в которых утверждаются истинные ценности мировой культуры: пусть театр всего лишь игра, но, пытаясь воплотить в ней высокие устремления и чувства, актер стремится передать зрителю ощущение правды и реальности происходящего на сцене, вызвать у него катарсические переживания. Таким образом, способность театра влиять на аудиторию неоспорима, и степень этого воздействия на зрителя гораздо выше в сравнении с кино или телевидением, потому что в театре зритель становится соучастником актерской игры и всего творческого процесса. В свою очередь, актер видит и чувствует реакцию зрителя на свою игру и в соответствии с ней вносит коррективы в тональность речи, мимику, жесты и т.д.; основываясь на собственном жизненном и творческом опыте, передает своему сценическому персонажу эмоциональность и пластику, присущие только ему, конкретному исполнителю роли, не игнорируя при этом концепцию режиссера. Столь свободное вторжение актера в драматургический замысел оправдан, может быть, тем, что автор, как правило, не комментирует происходящие события (возможности ремарки небезразмерны!), а показывает их. Тем не менее между авторским произведением и его режиссерско-актерской интерпретацией не должно быть зрительного расхождения.

Говоря об исключительном эмоциональном, нравственном влиянии театрального искусства на психику зрителя, при подготовке рецензии на спектакль следует учитывать, что театр воздействует на человека не только через игру актеров, но и через музыкальные, декорационные, световые и прочие эффекты, используемые постановочной группой. Этот аспект театрального искусства также важно уметь оценить и отразить в рецензии, ведь из синтеза театрально-декорационных (сценография), пластических (актерское мастерство и организация сценического пространства) и музыкально-звуковых средств слагается "музыка" спектакля в целом, создается его художественная образность.

П р и м е ч а н и е. Начинаящему рецензенту полезно будет знать, что театральное искусство по формированию образов в пространстве и времени относится к *временным (динамичным)* видам искусства; по принципу сходства и несходства образа с действительностью это *изобразительно-выразительный* вид искусства, когда образы не схожи с объективной реальностью; по функциональному направлению и сфере действия это *словесно-музыкальное (звуковое)* искусство, в котором присутствуют прикладные и изобразительные виды искусства как составные части.

Между театральным искусством и художественной литературой существует тесная родственная связь; если литература как письменная форма искусства слова дает читателю возможность проследить развитие героя, "прожить" его жизненные обстоятельства и сделать необходимые выводы, то театр как вид искусства, отражающий и осваивающий мир посредством драматургического действия, осуществляемого актерами перед зрителем, призван в аллегорической форме создать образ героя на сцене. Преимущество театра перед литературой в том и состоит, что зрителю не требуется абстрагировать свое сознание: актер, воплощая литературную идею в художественном образе своего персонажа, помогает сидящему в зале все увидеть как бы в реальности – и события, и героев. Действительный же смысл и главная цель театрального искусства – возвещать зрителю о высших идеалах через образы, доступные пониманию простых людей.

Именно сейчас, в условиях активизации интеграционных процессов между Беларусью и странами Запада на уровне обмена культурными ценностями, студентам-филологам очень важно заняться собственным искусствоведческим образованием, вовлечь в это своих друзей, а потом и учеников. Так непременно возникнет необходимость смотреть спектакли или кинофильмы повторно (это как перечитывать любимую книгу!); многое начнет меняться в жизни от контакта с настоящим, высоким искусством; появится желание ходить на спектак-

ли, отбирая их по именам режиссеров, актеров, по интересующим жанрам и темам. Ведь встреча с настоящим искусством – всегда и творчество, и труд.

Введение интегрированного спецкурса "Современная белорусская драматургия и театр" на филологических факультетах вузов может принести значительные результаты в приобщении студентов к законам жанра литературно-театральной критики. Учебный план таких занятий должен отражать изучение теоретических основ и насущных проблем современных видов зрелищных искусств; включать посещение спектаклей и репетиций, встречи с ведущими деятелями местных театров и т.д. Основные теоретические понятия современной драматургии и театроведения студентам лучше всего подавать (помимо лекционного материала) в виде распечатанных опорных конспектов и схем, что соответствует современным требованиям к системе обучения. Кодированная подобным образом учебная информация позволяет экономить аудиторное время, представляя изучаемый материал то в сжатом, то в развернутом виде; но самое главное – помогает обучаемым осмыслить, а затем воспроизвести полученную информацию в нужном объеме.

В конце статьи приведены план анализа-рецензии (приложение 1), адаптированный на филологическом факультете Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины, и опорная схема основной части рецензии (приложение 2).

Abstract

The article says that the sense and the aim of theatrical art is in telling a spectator about higher ideals through images which are easy to understand for common people. To form tastes of a spectator and develop his humanistic feelings, widen and deepen his aesthetic perception is important. The material represented in the article can be helpful for this purpose.

Литература

1. Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. (Эпос. Лирика. Театр). – М.: Просвещение, 1968. – 302 с.
2. Платонов И. Смысл творчества: Религиозно-философская мысль. – Мн.: ООО "Элайда", 1997. – 175 с.
3. Смольскі Р.Б. Тэатр у прастору часу: Маст.-знаўч. арт., рэц., творчыя партр. – Мн.: Маст. літ., 1998. – 255 с.
4. Сучасныя праблемы падрыхтоўкі актёрскіх і рэжысёрскіх кадраў: Зб. матэрыялаў Міжнар. навук.-метад. канф., прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння заснавальніка бел. тэатр. шк. Е.А.Міровіча (Мінск, 28—31 кастрычніка 1998 г.). // Рэд. А.А.Каляда. – Мн.: Арты-Фэкс, 1999. – 178 с. (Сер. "Сучасная тэатральная адукацыя".)
5. Хмара А.В. Начала художественной культуры. Пособие для учителей. – Гомель: ГОСПО РБ, 1996. – 144 с.

Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины

Поступило 31.03.04

План развернутого анализа-рецензии на спектакль

I. Тема, идея, конфликт, историческая реальность (или художественное время и пространство) и режиссерская концепция осмысления литературного источника.

II. Выразительные средства постановки.

1. Театрально-декорационные средства: декорация, бутафория, реквизит, костюмы, освещение, постановочная техника.

2. Пластическая партитура спектакля.

А) актерское мастерство: психофизические действия актеров; культура сценической речи, движений, жестов, мимики; вокал; искусство импровизации; техника грима;

Б) организация сценического пространства: постановка танца и техника боя; мизансцена; сценические эффекты.

3. Музыкально-звуковые средства.

III. Общее эстетическое впечатление от спектакля.

Изобразительное решение спектакля (театральное)

