

ESSAYS ON THE THEORY OF DIRECTING. NEW METHODOLOGICAL AND SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF THE UKRAINIAN SIXTIES

ОЧЕРКИ ТЕОРИИ РЕЖИССУРЫ. НОВЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ УКРАИНСКОГО ШЕСТИДЕСЯТНИЧЕСТВА.

Kovalenko (Khursina) O. M. / Коваленко (Хурсина) О.М.

PhD in Art History / кандидат искусствоведения

National Center for Performing Arts named after Les Kurbas

Национальный центр театрального искусства имени Леся Курбаса

Аннотация. Целью работы является привлечение внимания исследователей к развитию редкой для отечественного научного пространства области - теории режиссуры, отслеживание научными средствами динамики внутренних изменений индивидуального стиля режиссера, к поиску точных инструментов театроведческого, искусствоведческого, культурологического анализа. Объектом исследования является создание режиссерской методологии, которая ложится в основу целой художественной школы, или направления. В работе применены эвристический подход, методы феноменологического, социально-исторического, историко-искусствоведческого анализа. Актуальность работы заключается в том, что теория режиссуры - отрасль культурного знания, которая находится в стадии становления. Причем не только в отечественном искусствоведческом и культурологическом пространстве. Одной из важных составляющих понимания стилистики режиссерского видения является систематизация методологических приемов, принципов отбора художественных средств, формирование собственной картины мира режиссера как художника и креатора и отдельной представления и художественного направления и художественной школы.

Ключевые слова: Теория режиссуры, теория театра, методология, шестидесятники, режиссура

Введение

Объект нашего интереса - направления и школы в такой редкой области гуманитарного исследования как индивидуальный стиль режиссера театра. Заявленная в работе тема важна как для культурологических, так и для искусствоведческих исследований и находится на пересечении нескольких смежных дисциплин, приоткрывает новые подходы к раскрытию темы украинского шестидесятничества.

Попытки структурировать понятие индивидуальный художественный стиль хорошо известны как в эстетике, так и в истории искусствоведения. Ответы на вопросы о формировании и развитии индивидуального стиля художника (творца), постоянно возникают в новой, и тем более, новейшей истории, начиная от рубежей модерна и до нашего времени, когда ведущие культурологи мира начинают говорить о наступлении эры постпост (мета-) модерна, для которого характерна очевидная «усталость» от идей конструктивного хаоса и который все отчетливее тяготеет к созданию новой этики, нового гуманизма, постсентиментализма etc. Индивидуальный стиль режиссера, в частности режиссера театра (как идеолога, творца, автора методик), явление, безусловно, полинаучное. С одной стороны оно регламентировано историей и практикой сцены, с другой - расщеплено

бесконечно тонкими энергиями (некоторые ученые предлагают пользоваться термином «квантовый театр»¹) и, пожалуй, именно поэтому до сих пор более основательные разведки проведены в лингвистике, теории музыки, но не в искусствоведческой дисциплине о театре, где существует «теория драмы», но до сих пор не существует полноценной, всеобъемлющей «теории театра» и уж тем более – «теории режиссуры».

Школы и направления, действенные методологические подходы и открытия, мировоззренческие искания и взаимовлияния, переплавка заимствований, создание, наконец, собственного индивидуального стиля режиссера (а с ним и стиля спектакля, театра, страны, исторического отрезка времени) – наименее изученные и размытые, нечетко артикулированные сферы в теории культуры.

Способы изучения индивидуального.

Существуют ли специальные «инструменты» изучения такого вида искусства как театр в целом или отдельных его структурных и системных элементов? Насколько в принципе возможно создание стройной «теории театра»? Дискуссионность (прежде всего в результате столкновения теории и практики) такой постановки вопроса имеет давнюю историю. Впрочем, это не снимает, а лишь подчеркивает актуальность темы. Автору приходилось писать об этом на протяжении нескольких лет, в частности в таких исследованиях: «Індивідуальний стиль. Спроба каталогізації методологічних підходів»², «Декомерціалізація режисури як повернення до класичного ідіостилю»³, «Між «великим стилем» і постмодерним «театром художника»⁴, «Індивідуальний стиль режисури Л.Курбаса в європейському ландшафті першої третини ХХ-го століття»⁵, «Окремі сучасні стратегії розвитку постмодерного театру»⁶ etc.

Краткий исторический экскурс на первый, довольно обобщенный взгляд, создает впечатление, что картина стилистических направлений в режиссуре совпадает с общехудожественными «стратегическими». В начале ХХ века в 10-х - 20-х годах развитие искусства театра и его важная фундаментная составляющая - режиссерское искусство, как известно, двигались «вдоль» нескольких достаточно разнообразных, но четко обозначенных векторов. В своей работе «Індивідуальний стиль режисури Л.Курбаса в європейському

¹ Корнієнко Неллі. Нелінійне театро (мистецтво) знавство: постнекласичний ландшафт. Від Фауста до Протея. – Київ, 2013. – 264с.

² Коваленко О.М. Індивідуальний стиль. Спроба каталогізації методологічних підходів. // Український театр ХХ століття / Редкол.: Н.Корнієнко та ін. / – Київ: ЛДЛ, 2003. – С. 364–392. фахове видання

³ Коваленко О.М. ХХІ століття. Декомерціалізація режисури як повернення до класичного ідіостилю?. // Курбасівські читання: наук.вісник / Нац. центр театр. мистец. ім. Леся Курбаса. – 2010. – С. 53–77.

⁴ Коваленко О.М. Між «великим стилем» і постмодерним «театром художника». // Курбасівські читання: Курбасівські читання: наук.вісн./ Нац. центр театр. мистец. ім.Леся Курбаса; редкол.Н. Корнієнко (голова) та ін.. – 2011. – №6 (ч.1). – С. 54–66.

⁵ Коваленко О.М. Індивідуальний стиль режисури Л.Курбаса в європейському ландшафті першої третини ХХ-го століття. // Курбасівські читання: Курбасівські читання: наук.вісн./ Нац. центр театр. мистец. ім.Леся Курбаса; редкол. Н. Корнієнко (голова) та ін... – 2014. – №9. – С. 114–133.

⁶ Коваленко О.М. Окремі сучасні стратегії розвитку постмодерного театру. // Современная наука: тенденции развития: Материалы XII Международной научно-практической конференции. 30 марта 2016 г. Сборник научных трудов / – Краснодар: НИЦ Априори, 2016. – С. 14–24.

ландшафті...» автор уже делал попытку структурировать стилистические режиссерские искания этого периода: «Хай і умовно але спробуємо розвести відомі режисерські імена за цим принципом концептів художньої мови. Отже?

I. Натуралізм: Антуан, Арто, почасти Марджанішвілі,

II. Символізм(імпресіонізм): Крег, Аппія, Таїров,

III. Театральність, гра: Вахтангов, Евреїнов, почасти Марджанішвілі

IV. Психологічний («одухотворений») реалізм: Копо, Станіславський

V. Експресіонізм, філософський (політичний): Рейнхардт, Мейрхольд, Курбас, Йеснер, Піскатор»⁷. В развитие цитируемого исследования автор предлагает ввести в научный оборот термин «тимелизм» (для более корректного обозначения акцентировано игрового направления театрального модерна).

Украинский модерн явил миру уникальный талант режисера, создателя и руководителя театра – Леся Курбаса. Его творчество изучают многие украинские, европейские, американские исследователи и практики сцены, среди которых Вирляна Ткач, Валери Пикон-Вален, Нелли Корниенко, Ирина Волицкая, Наталья Ермакова etc. Но индивидуальный художественный стиль режисера еще предстоит изучить с позиций методологических и социокультурных.

Для сферы изучения индивидуального художественного стиля важны разные подходы, одним из главнейших остается понятие «индивидуализма». Архетип Самости (по Юнгу) как известно имеет имманентную сверхзадачу создания целостной неповторимой личности. «Индивидуализм показывает степень свободы и полноты самовыражения». Автору чрезвычайно интересно исследовать составляющие методологических поисков отечественных, в частности украинских режиссеров, в том числе и в европейском контексте воздействий и заимствований.

Период второй половины XX века принято считать периодом доминирования реалистического искусства прежде всего на территории советского «идеологического» творческого пространства. Этот период в нашем случае украинского театра, в большей степени применяя хронологические, феноменологические подходы, исследователи активно анализируют до сих пор. В частности, такую попытку делают авторы «Очерков по истории театрального искусства Украины XX века»⁸ Института проблем современного искусства Академии искусств Украины. Их занимают и проблемы «большого стиля». В нашей же работе нас интересует, прежде всего, короткая вспышка десятилетия «шестидесятничества», которое, впрочем существенно повлияло на дальнейшую судьбу украинской, а возможно и не только режиссерской мысли.

Шестидесятничество как латентный стимул современного искусства.

Есть возможность еще раз утверждать, что этот период и его влияние мало

⁷ Коваленко О. Індивідуальний стиль режисури Л.Курбаса в європейському ландшафті першої третини ХХ-го століття. // Курбасівські читання: Курбасівські читання: наук.вісн./ Нац. центр театр. мистец. ім.Леся Курбаса; редкол. Н. Корнієнко (голова) та ін... – 2014. – №9. – С. 114–133 – С. 120..

⁸ Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття. Київ, 2006 – 1054 с.

исследован и эту лакуну стоит доисследовать более тщательно. Скажем на примере ситуации с судьбоносным значением киевского спектакля «Сказка о Монике» (1978). В профессиональной жизни тогда начинающего, а сегодня именитого украинского режисера, художественного руководителя Академического Театра на Подоле Виталия Малахова недооцененным является творческий жест главного тогда режиссера киевского театра русской драмы, шестидесятника Ирины Молоствовой, как и ее действия по отстаиванию идей тогда начинающего и сегодня известного театрального художника, главного художника Национальной оперы Украины - Марии Левитской etc.

Современный круг проблем, возникающий при изучении данной темы формируется вокруг усиления вызовов общества в отношении индивидуальных подходов к новейшей культуре в контексте демократизации общемирового сообщества, активного развития постсоветских, следовательно посттоталитарных ее форм. Исследователю, заинтересовавшемуся таким поворотом темы, вероятнее всего придется иметь дело как минимум с двумя ее базовыми составляющими. С одной стороны будет интересно выявить индивидуально-стилевые доминанты в различных сферах деятельности современного творческого человека, в частности режиссера - индивидуальный стиль деятельности, влияние и взаимовлияние индивидуального стиля деятельности на коллектив, социум etc. С другой – придется проанализировать новые макротенденции индивидуализации подходов к позиционированию каждого члена общества. Развитие новейших методов работы с каждым путем привлечения возможностей, например, искусственного интеллекта (введение биометрических паспортов, развитие интернета вещей, фиксации информации с персональных страниц социальных сетей, развития индивидуальных форм работы с клиентами в бизнесе, создание эмоциональных роботов и т.д.) указывает на усиление феномена индивидуального в жизни современного человеческого сообщества. Отдельным локомотивом фундаментальных сдвигов в 2020 году стала всемирная пандемия, которая спровоцировала множество тектонических процессов, в частности - стремительное развитие диджитализации, в том числе - и особенно чутко - в сфере культуры. Не случайно всемирный шоу-бизнес, ориентированный на использование эффекта массовости, как и часть его - молодежные социальные сети сегодня вывел в мировые тренды стиль «персоналити», который предполагает скорее отсутствие компьютерных эффектов, чем их избыток в создании визуального образа исполнителя(блогера) (хотя с другой стороны – поющие голограммы японского шоу-биза - «другая сторона медали» и альтернатива ли?). «В тренде» натуральность звучания голоса, открытость содержания песен (в блогинге – импровизационность), и главное - наличие незаурядной (пусть и не общечеловеческих масштабов) личности самого исполнителя.

Актуальность рассмотрения индивидуального видится также в контексте ясной перспективы так называемой «травмы постмодерна», когда вал информации, удваивающийся в мире ежегодно, выйдет, наконец, из-под контроля человека образованного и приведет к его глубинному и системному психологическому травмированию. Возможно феномен индивидуального и

станет тем спасительным мостиком двигаясь по котрому человечество пересечет наконец культурную «пропасть» и войдет в свой очередной «золотой век».

Украинское как часть европейского.

«Украинское, как часть европейского» уже не первое десятилетие официальный тренд государственного уровня. Впрочем историческая подоплека украинской европейскости проступает своеобразно в режиссерских работах над отечественной классикой. Прочтения известных хрестоматийных произведений современным художественным языком (Дмитрий Богомазов, Иван Урывский) - результат не только, государственной культурной политики, сколько глубокого ментального видения паттернов театральными режисерами как в свое время шестидесятниками, так и современными молодыми и ощущение ими необходимости нового взгляда на давно известное, и внимательного вглядывания в вечные проблемы, которые иногда не меняются с течением времени.

Шестидесятничество. «Тихие манифесты».

Первую часть исследования о шестидесятниках в украинской культуре можно найти в работе автора «Українські режисери-шістдесятники. Досвід незалежної індивідуальної національно-гуманітарної та морально-етичної опозиції», тему продолжено в этой части исследования. Если первая часть в известной степени высвечивала манифестные способы отражения действительности в среде творческой интеллигенции Украины, тесно сопряженные с политической деятельностью, репрессиями и диссидентством, то здесь объектом рассмотрения становятся «тихие манифесты», то есть более опосредованные, художественные методы противостояния. В качестве примера можно указать использование Сергеем Данченко идеи «выхода за пределы образа» с помощью открытого вокального обращения актера к публике («зонгов») Б.Брехта в спектакле «Знаменосцы», в то время как сам Брехт и его творчество были под строгим запретом советского руководства⁹.

Шестидесятничество как социокультурный феномен формировалось в течение времени, почти в течение десятилетия. По сути, пусть формально, но в соответствии с объективной хронологией его возникновение и формирование в среде интеллигенции продолжалось от XX-го съезда Коммунистической партии Советского Союза 1956-го года до начала брежневских репрессий вскоре после его прихода к власти в середине 1960-х. Ясно, что это формально-исторические рамки процессов, но они во многом определили условия, при которых должны были существовать шестидесятники всех направлений и течений¹⁰.

Этот период исследуется в отдельных социально-психологических, историко-диагностических работах, нам же чрезвычайно важно принять во внимание особое обстоятельство действия. Поколение советских людей, которое хронологически можно отнести к поколению «детей войны», которое

⁹ Данченко Сергей. «Беседы о театре». К. 1999. – 270с.

¹⁰ Коваленко О. Українські режисери-шістдесятники. Досвід незалежної індивідуальної національно-гуманітарної та морально-етичної опозиції. // Курбасівські читання: Курбасівські читання: наук.вісн./ Нац. центр театр. мистец. ім.Леся Курбаса; редкол.. Н. Корнієнко (голова) та ін. – 2018. – №13. – С.68-87.

застало Великую Отечественную, Вторую мировую войну в детском и подростковом возрасте, а к шестидесятым – вошло в пору активной социальной деятельности, стало отчасти примером первых результатов завершения многолетнего социального эксперимента под названием «формирование советского человека». С другой стороны, поколение, которое почувствовав на себе реалии репрессий их родителей, реалии войны, так или иначе не обошедшие практически ни одной семьи, получило достаточную прочность и достаточный запал в противостоянии насилию. Это и есть поколение шестидесятников, со всеми его победами и поражениями. Историческое напряжение, откорректированное планами партийной верхушки создать человека новой формации уже смогло повлиять на комплекс ценностей, сформировать морально-этический код этого поколения. Как показывают исследования шестидесятничество - это прежде всего явление из жизни интеллигенции, в том числе и творческой, но, несмотря на сильное внутреннее сопротивление, воспитанной уже в советских реалиях.

Выводы

В представленной работе положено начало исследования «тихого шестидесятничества», которое проявилось не столько в социальных активностях, сколько в последовательном противостоянии гуманитарному идеологическому насилию через утверждение в художественной практике украинских театральных режиссеров Ирины Молостовой, Владимира Оглоблина, Сергея Данченко, Эдуарда Митницкого, etc. норм морали и нравственности во многом сформированных потерями Второй мировой войны но и органически впитанными с идеалами социалистической доктрины.

Литература:

1. Корнієнко Неллі. Нелінійне театро (мистецтво) знавство: постнекласичний ландшафт. Від Фауста до Протея. – Київ, 2013. – 264с.
2. Коваленко О.М . Індивідуальний стиль. Спроба каталогізації методологічних підходів. // Український театр ХХ століття / – Київ: ЛДЛ, 2003. – С. 364–392
3. Коваленко О.М . ХХІ століття. Декомерціалізація режисури як повернення до класичного ідіостилю?. // Курбасівські читання: наук.вісник /Нац. центр театр. мистец. ім. Леся Курбаса. – 2010. – С. 53–77.
4. Коваленко О.М . Між «великим стилем» і постмодерним «театром художника». // Курбасівські читання: Курбасівські читання: наук.вісн./ Нац. центр театр. мистец. ім.Леся Курбаса – 2011. – №6 (ч.1). – С. 54–66.
5. Коваленко О.М. Індивідуальний стиль режисури Л.Курбаса в європейському ландшафті першої третини ХХ-го століття. // Курбасівські читання: Курбасівські читання: наук.вісн./ Нац. центр театр. мистец. ім.Леся Курбаса – 2014. – №9. – С. 114–133.
6. Коваленко О.М. Окремі сучасні стратегії розвитку постмодерного театру. // Современная наука: тенденции развития: Материалы XII Международной научно-практической конференции. 30 марта 2016 г. Сборник научных трудов / – Краснодар: НИЦ Априори, 2016. – С. 14–24.

7. Коваленко О. Індивідуальний стиль режисури Л.Курбаса в європейському ландшафті першої третини ХХ-го століття. // Курбасівські читання: Курбасівські читання: наук.вісн./ Нац. центр театр. мистец. ім.Леся Курбаса – 2014. – №9. – С. 114–133 – С. 120.

8. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття. Київ, 2006 – 1054 с.

9. Данченко Сергій. «Бесіди про театр». К. 1999. – 270с.

10. Коваленко О. Українські режисери-шістдесятники. Досвід незалежної індивідуальної національно-гуманітарної та морально-етичної опозиції. // Курбасівські читання: Курбасівські читання: наук.вісн./ Нац. центр театр. мистец. ім.Леся Курбаса. – 2018. – №13.. – С.68-87.

***Abstract.** The aim of the work is to develop a branch rare for the domestic scientific space - the theory of directing, tracking by scientific means the dynamics of internal changes in the individual style of the director, finding the most accurate tools of theater, art, cultural analysis. The object of research is the creation of a director's methodology, which sometimes forms the basis of an entire art school or direction. The heuristic approach and methods are used in the workphenomenological, socio-historical, historical and art analysis. The relevance of the work is that the theory of directing - a branch of cultural knowledge that is in its infancy. And not only in the domestic art and cultural space. One of the important components of understanding the stylistics of the director's vision is the systematization of methodological techniques, principles of selection of artistic means, formation of the director's own picture of the world as an artist and creator and a separate performance and art direction and art school.*

***Key words:** Directing theory, theater theory, methodology, sixties, directing*