

***РОССИЙСКАЯ НАУЧНО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ: “ШАГ В БУДУЩЕЕ”***

ТЕАТР И ЧЕЛОВЕК.

***Исследовательская работа на городскую
конференцию юных исследователей “Шаг в будущее, Юниор!”
в рамках программы “Шаг в будущее”***

***Автор: Сагратян Анна Рубеновна,
Россия, г. Усть-Илимск, МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7», 8 класс***

***Руководитель: Адамкова Антонина Михайловна,
учитель музыки,
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 7».***

СОДЕРЖАНИЕ.

Введение	стр. 2
1. Истоки театрального искусства	стр. 3-8
2. Место театра в культурной жизни общества	
3. Проблемы современного театра	
4. Усть-Илимский театр драмы и комедии	
Заключение	стр. 9
Библиографический список использованной литературы	стр. 10

Сегодня все мы вступили в новую информационную эпоху, фактически оказались в другой цивилизации. Причем мы не сразу это осознаем, и, может быть, до сих пор не осознали всю опасность, сложность информационных потоков, которые атакуют нас со всех сторон; к тому же они не так уж безопасны для человеческого организма. Было уже много зафиксировано моментов, когда информация может воздействовать на психику человека не самым благожелательным образом. Телевизор не выключается, развлечений много и всяких визуальных аттракционов тоже хватает, есть кинематограф и уже глобальное космическое телевидение. Люди как бы окружены виртуальной реальностью, пребывают в ее плену.

Но есть род человеческой деятельности, где мы радуемся и ощущаем живую энергию человека – театр. Как театр влияет на жизнь человека? Почему люди ходят в театр вместо того, чтобы сидеть дома у телевизора? Что дает им театральное искусство? Не сумев ответить на эти вопросы, я решила поглубже разобраться в этом. Так я определилась в выборе темы своей творческой работы: «Театр и человек».

Цель творческой работы: выяснить, какую роль играет театр в жизни современного общества.

Чтобы ответить на этот вопрос мне необходимо решить следующие задачи:

1. Выяснить роль театрального искусства в развитии культуры человеческого общества.
2. Узнать, в каком состоянии находится современный театр.
3. Познакомиться с историей возникновения и творческой деятельностью Усть-Илимского драматического театра.

Слово театр – греческого происхождения. В греческом языке оно означало место для зрелища, да и само зрелище. Театральное искусство возникло очень давно, в незапамятные времена, на заре человеческой культуры, и развивалось вместе с жизнью самого человечества.

Жизнь – это игра, где каждый из нас играет свою роль, отведенную ему судьбой. Игра – один из главных элементов театрального искусства. С нее все и началось. Младенчеством театра стали игры и обряды первобытных народов. В этих играх появились и первые «действующие лица» – добрые и злые силы. Их выражали не люди, а божества, духи, явления природы, смысла которых люди тогда еще не понимали. В играх рождались диалоги – разговоры двух или нескольких лиц в художественном произведении. Местом рождения драматического театра можно считать Древнюю Грецию. Греки подарили миру и новый вид литературы – драматургию, литературу для сцены. Навсегда остались знаменитыми пьесы, написанные в V и IV веках до нашей эры драматургами Эсхилом, Софоклом, Евклидом и Аристофаном. Интересно, что уже в те далекие времена – 25 столетий назад – театр обратился к важнейшим сторонам жизни, к утверждению высоких чувств и обязанностей человека: честности, благородства, сыновьего долга, товарищества, преданности. Тогда же зазвучала в театре и ненависть к войне, горячее стремление к миру. Театр в жизни людей играл огромную воспитательную роль.

В высшем обществе считалось одним из главных признаков богатства иметь ложу в театре. Представители светского общества ходили в театр, чтобы общаться, демонстрировать свои наряды.

На протяжении веков театр, как и другие виды искусства, являлся формой общественного сознания. Он неотделим от жизни народа, его национальной истории и культуры. Расцвет или упадок театра, развитие в нем тех или иных форм, тенденций, идей, само место театра в жизни общества и характер его связей с современностью обусловлены особенностями социальной структуры общества, его духовными запросами.

Русский репертуарный театр всегда был тесно связан с социально-исторической средой, политической жизнью. Еще лет 20-30 назад театры своими спектаклями пытались как-то воздействовать на эту среду, в образной художественной форме раскрывать истинное драматическое или трагическое содержание жизни, истории, современности, то есть говорить о том, о чем молчала подцензурная печать и прочие средства массовой информации. Это было чрезвычайно трудно, приходилось пробиваться через бесконечные цензурные рогатки, но, тем не менее, до жаждущих истины ушей, глаз и сердец зрителей крамольные мысли и суждения режиссеров доходили. Недаром же самые удачные в этом смысле спектакли запрещались, снимались с репертуара, а их режиссеров, если не сажали и не расстреливали, то травили вполне ощутимо.

Когда театр наконец-то получил полное право свободно вмешиваться в социальную и политическую жизнь страны, ему это стало неинтересно. Да и зрители, которым так много говорят со всех сторон о его трудной, тяжелой жизни, ждут от театра другого. И сегодня театр соответствует настроениям большинства людей, их чаяниям, желаниям уйти в какие-то иные сферы, которые не напоминали бы им напрямую, назойливо о проблемах, бытовых ситуациях, в которых они пребывают.

Потребность людей в настоящем искусстве неиссякаема. Как неиссякаема и художественная энергия людей театра. Театр как вид искусства, не растворился в пене последних 10-15 лет полной свободы, не исчез. Он держит паузу, ищет себя, новые связи со зрителем.

И вот здесь, когда театр еще только определяется в своих сегодняшних отношениях со зрителем, важно нащупать такую грань, чтобы не впасть ни в пошлость, ни в мораль, а пройти, как по лезвию бритвы, между. «Зритель приходит в театр, чтобы развлечься. Уплатив деньги вперед, до начала спектакля, зритель садится в свое кресло с сознанием своего права на удовольствие и ждет его... как ждут уплаты долга. Зритель сидит, откинувшись назад, и ждет приятных зрелищ по своему вкусу, и чем лучше театр, тем лучше он старается выполнить свои обязательства перед зрителем, тем больше он старается угодить вкусам театральной толпы.

... Что же дает верный, неизменный, хотя бы и легкий успех в театре? – Увы! вкусы толпы грубы. Легче всего добиться легкого успеха всем крикливым, ярким, назойливым, эффектным, красочным, рутинным, всем, что называется, в плохом смысле слова, театральным. ...Вот почему все «театральное» полюбилось театру. Вот почему театр так часто служит пошлости и человеческим слабостям и недостаткам. Вот почему в театре так много балагана. Вот почему успехом считается то, что сразу захватывает, без отношения силы воздействия к качеству впечатления. Успех ради успеха больше всего ценится в театре, и, надо сознаться, в смысле только внешнего сценического воздействия театр очень силен и добился предельных результатов. Но стремление к успеху не создает еще искусство, напротив, обязательность успеха является новым препятствием для настоящего творчества».

Точнее о сегодняшних взаимоотношениях театра и зрителей не скажешь. Хотя написано это не в конце, а в начале минувшего века, и не кем-нибудь, а К.С. Станиславским.

В наше время есть режиссеры, которые в своих театрах пытаются противостоять общей тенденции, для которых театр – способ познания чего-то куда более ценного, чем успех у публики.

Это вовсе не означает пренебрежительного отношения к публике. Публика идет в театр открытая, и от театра зависит, как он использует ее готовность, расположенность к восприятию и сможет ли преодолеть ее склонность к развлечению, заставит ли идти за собой, сумеет

воздействовать не только на зрение и слух, но и на чувства, вызывая сопереживание, сострадание, поможет ли идти за мыслью режиссера, которая не просто доходит, а получает отклик в зрительской душе.

В нашем городе есть такой театр! Как без живого источника вдохновения, говоря вслед за Гоголем – «кафедры, с которой можно сказать много добра», можно жить в городе, оторванном от центральных магистралей развития культуры, и как помочь согражданам сделать свой досуг духовно богаче? Наверное, все эти вопросы были бы праздными, если бы в городе не жили энтузиасты и главное – выпускник Московского театрального училища имени Щукина Евгений Пиндюрин, стараниями которого был создан театр. Этому знаменательному событию предшествовал двадцатилетний путь творчества, полный самых, порой чрезвычайных событий.

- Заканчивая десятый класс, я даже приблизительно не представлял, чем буду заниматься, - рассказывает Евгений Анатольевич. – Однажды в коридоре школы я встретил большого рыжего человека, режиссера драматического кружка. Подошел, спросил, можно ли записаться.

- Конечно, - услышал в ответ.

Так судьба связала Е. Пиндюрина с Василием Гуляевым. Это был неумный человек, страстный созидатель театра. В конце 70-х – начале 80-х годов Гуляев создал в Усть-Илимске коллектив, который в те времена назывался диссидентским. Простые спектакли по пьесам советских драматургов официальными властями принимались со скандалами. К сегодняшнему дню у Усть-Илимского драматического театра есть дом, актеры, которые учатся мастерству, ставят спектакли для детей и взрослых. У коллектива есть страстное желание работать, а значит, быть интересными зрителю.

Официально Муниципальный театр драмы и комедии существует с января 2000 года. Но его история началась еще в 1985 году. Тогда Е. Пиндюрин организовал театральную студию. За 15 лет театр прошел путь от любительского кружка до народного театра, последние 5 лет существуя на основе самоокупаемости. К 2000 году, когда вышло постановление мэра г. Усть-Илимска о новом статусе коллектива, театр занял заметное место в культурной жизни города и каждый сезон осуществляет две-три постановки.

Большинство спектаклей из репертуара играют многие годы и до сих пор востребованы зрителем.

Этапными в деятельности театра стали спектакли: «Фаол» Д. Хариеса (1993 г.), «Вертопрахи из Монтеротондо» Карио Гоцци (1998 г.), «Утиная охота» А. Вампилова (2000 г.).

Все актеры театра являются выпускниками Иркутского театрального училища.

В ноябре 2001 года театр принимал участие в III Всероссийском театральном фестивале современной драматургии имени А. Вампилова в г. Иркутске со спектаклем «Утиная охота».

Репертуар театра:

1. Д. Хариес. Фрол.
2. Л. Толстой. Прошедшая история («Смерть Ивана Ильича», моноспектакль).
3. А. Чехов. Как бы так выразиться («Медведь», «Предложение», «Юбилей»).
4. Л. Петрушевская. Анданте («Лестничная клетка», «Любовь», «Анданте»).
5. А. Вампилов. Провинциальные анекдоты.
6. К. Гоцци. Вертопрахи их Монтеротондо («Зеленая птичка»).
7. И. Крылов. Триумф («Подщипа»).
8. Д. Фо и Ф. Раше. Я жду тебя, любимый...
9. С. Мрожек. Вдовы.
10. А. Островский. Бальзаминов и К («Женитьба Бальзаминова»).
11. Пути для любимой (миниатюры Э. де Филиппо, М. Жванецкого и других).
12. Э. Пиаф. Последняя исповедь (моноспектакль).
13. Ф. Достоевский. Дядюшкин сон.
14. Ж. Мольер. Жорж Данден.
15. А. Володин. Пять вечеров.

Спектакли для детей:

1. Приключение львенка.
2. Ю. Елисеев. Сладкий пирог.
3. Ю. Елисеев. Неразменный рубль.
4. Хочу быть клоуном.

Спектакли для гастролей:

1. Д. Хариес. Фаол.
2. Э. Пиаф. Последняя исповедь.
3. Ж. Мольер. Жорж Данден.
4. Ю. Елисеев. Неразменный рубль.
5. Хочу быть клоуном.

Работая над своей темой, я посетила некоторые спектакли («Путешествие львенка», «Жорж Данден или одураченный муж»), пообщалась с актерами и зрителями. Я поняла, что у нашего театра есть свои постоянные зрители, которые с удовольствием ходят на спектакли, следят за премьерами. Это разные люди: рабочие, врачи, учителя, пенсионеры, дети. Всех их объединяет любовь к живому искусству. Было приятно видеть на детских спектаклях мам и бабушек со своими детьми и внуками. Для них поход в театр – целое событие. Из бесед со взрослыми зрителями я поняла, что люди приходят сюда отдохнуть от жизненной обыденности,

пообщаться, зарядиться живой энергией актерской игры. Для многих людей духовная борьба, ее радость и страдания есть их истинная жизнь. Для этих людей обретаемое в театре сознание, что ты не один «маешься душой», что ты не изгой, что есть родственные тебе души и на сцене, и в зале – целительно.

Разговаривая с актерами об их профессии, я поняла, что у каждого из них свой взгляд на работу. Например, Евгений Пиндюрин считает, что актер без специального обучения, но при этом имеющий в наличии талант – настоящий актер. Главное, чтобы было желание трудиться. И тут очень важны его собственные человеческие качества, его готовность к бесстрашному открытию перед зрителем, пусть через конкретного персонажа, но собственной души во всех ее противоречиях, не только свою доброту, но и жестокость, скромность и гордыню, покладистость и непримиримость.

По мнению актрисы театра Ксении Харьковской, актер – это профессия неисчерпаемая. Нет пределов мастерства, нельзя останавливаться на достигнутом, всегда нужно стремиться вперед.

Хороший режиссер, по мнению артистов, не требует быстрого результата, а помогает артистам прийти к нему. Ведь на спектакле все зависит уже только от актеров. Возникнет ли необходимый контакт со зрителями, контакт, рожающий живой театр?

Найти эту связь – труд тяжелый и требующий длительного репетиционного процесса, и не только мучительного, но и радостного, а в результате и благодатного. Ощущение взаимосвязи со зрителем, власти над ним или единства – главное для артиста.

Говоря о взаимодействии зрителя и актера можно выстроить следующую цепочку. Человек – независимо от возраста – приходит в театр и первые минуты внимательно смотрит на сцену, и тут важно, чтобы у него возник интерес к тому, что происходит, хотя бы на уровне простого любопытства. А любопытство должно перейти в интерес более глубокий и устойчивый. Далее с помощью актерского мастерства он должен перерасти в сопереживание тем обстоятельствам, тем человеческим взаимоотношениям, которые развиваются на наших глазах и видоизменяются. Сопереживание должно привести к любви зрителя к главным героям, что дает повод для более серьезных и глубоких переживаний эстетического и смыслового характера, катарсису.

В репертуаре Усть-Илимского театра есть спектакли самых разных жанров: трагедийные и комические, взрослые и детские, моноспектакли, спектакли-миниатюры. Проводится большое количество благотворительных спектаклей для детей приюта: кукольный театр, сказки, новогодние представления и другое. Для усть-илимских актеров театр – это не просто место работы, это самый настоящий дом, где они проводят почти все свое время: учатся, репетируют, готовят костюмы и декорации, сочиняют сценарии, общаются с друзьями. Выполняя работу,

разбирая архивные документы театра, я собрала фотографии, на которых запечатлены разные моменты жизни актеров (Приложение I). Глядя на их живые, творческие лица, наблюдая за их работой на сцене, невольно радуешься, что такие люди живут в нашем городе. Огромный труд, высокое мастерство актеров, талантливая работа режиссеров, хорошо отобранный драматургический материал заслуженно снискали Усть-Илимскому театру любовь и признание в профессиональной среде, а также в сердцах многочисленных ценителей театрального искусства.

Таким образом, проделав эту работу, я пришла к выводу, что главное в театре – игровая стихия, эстетический восторг, который испытывает зритель на спектакле. У людей должна быть душевная вибрация от театра. За этим они сюда и приходят. Приходят за той нервной подпиткой, за той энергетикой, которую они могут почерпнуть на сцене и которая помогает им справиться со своими проблемами. Роль театра в современном обществе – не учить жить, а забрасывать какие-то добрые семена, какие-то эмоциональные импульсы, которые помогут человеку в жизни, усилят его духовный потенциал. Театр нужен людям, хотя многие этого не осознают. Я считаю, что театр намного интереснее, чем телевизор или компьютер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Архивные документы Усть-Илимского театра драмы и комедии.
2. Лисичкина О.Б. Мировая художественная культура, ч. 1. СПб, 1997.
3. Мировая художественная культура. 10 класс. /Г.И. Данилова и другие. М., Интербук, 1999.
4. Энциклопедия для детей. Искусство. М., Аванта+, 2001.