

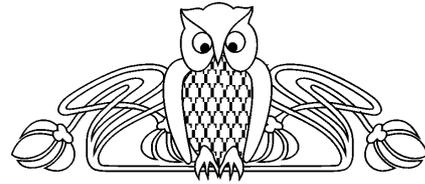

УДК 792(045)

ФЕНОМЕН ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА: КУЛЬТУРФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Е.В. Орлова

Саратовский государственный университет
E-mail: mld3@yandex.ru

В статье анализируется театральное пространство как культурологическая категория, которая характеризуется временной, пространственной протяженностью, ценностными основаниями. Выделение в структуре театрального пространства двух пластов – внешнего и внутреннего – приводит к разделению заявленного феномена на два онтологических слоя – «театральное пространство» и «пространство театра». Обосновывается правомерность такого деления и дается анализ каждого слоя.

Ключевые слова: культурное пространство, система, культурологическая категория, театральное пространство, пространство театра.

Theatre Space Phenomenon: Philosophical and Culturological Analysis

E.V. Orlova

In this paper the author analyses the theatre space as a culturological category which is characterized with time, spatial length and valuable bases. Distinguishing two layers – the external and the internal – leads to division of the declared phenomenon into two ontological layers – «the theatre space» and «the space of the theatre». The author grounds the rightfulness of such division and analyses each layer.

Key words: cultural space, system, culturological category, theatre space, the space of the theatre.

С первых шагов человечество воспринимает пространство с точки зрения своих жизненных интересов как форм бытия, обращенных к восприятиям, переживаниям, осмыслению практики каждого конкретного человека. Исторически образ пространства складывался одновременно со становлением культуры, именно поэтому данная категория выступает важнейшей характеристикой бытия человека. От того, как он воспринимает пространственные аспекты, напрямую зависит его деятельность по освоению и переработке окружающего мира. Пространственная обусловленность человеческой деятельности как социального общения приобретает особое значение в театральном творчестве. С древних времен человек пытался освоить, осознать и расширить свое жизненное пространство посредством игры. Надевая риту-

альные маски (а театр, как известно, возник в ходе постепенной секуляризации церемоний и ритуалов), каждый мог «приручить» непонятную, а потому враждебную реальность. Поэтому театральное искусство не может развиваться вне исторического времени и пространства. Театральная жизнь протекает в рамках социально-исторической эволюции. Театр всегда является выражением мыслей, атмосферы мировой общественности, прогрессивных идей, представленных в художественном варианте, но не теряющих своей значимости. Театральная переработка накопленного социального опыта, превращение его в предмет эстетической, художественной, творческой рефлексии происходит в определенных пространственных границах. Это наделяет театральную жизнь своими пространственными характеристиками. Таким образом, можно говорить об определенном театральном пространстве. Будучи пространством творческого освоения реальности, оно может быть отнесено к явлениям культуры и входить в культурное пространство, которое формируется благодаря творческой деятельности индивидов, направленной на преобразование природного мира¹.

Особенностью культурного пространства является наделяние его временной, пространственной протяженностью и ценностными основаниями. Все это определяет ценностное отношение к пространственно-временным аспектам бытия культуры. Пространство и время находятся в неразрывном единстве. Объективные пространственно-временные отношения существуют как структурированная, многоуровневая целостность, как противоречивое единство различных сторон бытия.

Пространственно-временное единство находит свое закрепление в понятии «хронотоп», которое ввел М.М. Бахтин². Хронотоп

наделяет любое культурное явление пространственно-временными характеристиками. Из этого следует, что ни одна часть культуры не может быть рассмотрена только с точки зрения одной составляющей пространственно-временного континуума. Но культурное пространство и время отличаются одно от другого в культурном содержании. Каждая из характеристик имеет как общие черты, так и принципиальные отличия. Выражая различное качественное отношение к бытию, отличаясь по своей природе, пространство и время выражают всю полноту бытия культуры, поэтому они должны быть рассмотрены в своих собственных проявлениях, в которых отражается их родовая сущность.

Театральное пространство как вид культурного пространства также имеет все его характеристики и в то же время обладает спецификой, отражающей неоднозначность ценностных оснований, характеризующихся временной протяженностью и собственно пространственными границами.

Главной особенностью ценностей театрального пространства является их одномоментность. Они рождаются и умирают вместе со спектаклем и в завтрашнем представлении могут не повториться. Поэтому ценности в театре не имеют ничего общего с театром непосредственно (восприятия, фотографии, рецензии и т.д.). Даже записанный на пленку спектакль перестает быть театром, каким он существует в непосредственном, живом исполнении. Следующий спектакль может нести другие смыслы, делать другие акценты, так что ценности, творимые театром, сохраняют атмосферу уникальности данного вечера, как для зрителя, так и для людей, создающих эту атмосферу. Ощущения единственности момента, художественного события наделяют театральное действие эфемерными ценностями и являются отличительной особенностью только театрального пространства.

Имманентная природа театрального пространства определяет специфику проявления его временной протяженности. И.М. Гуткина выделяет две временные протяженности театрального пространства: время спектакля и

время вокруг спектакля³. Первое – процесс творчества и существования спектакля. Он каждый раз творится заново на глазах у зрителя, имеет строгое ограничение по времени – от третьего звонка в начале до выхода актеров на поклон. Это длительное настоящее время, оно непрерывно возобновляется. С точки зрения зрителя, время приобретает субъективный характер. Другая протяженность – работа над спектаклем, время его существования в репертуаре, те ощущения, что унес зритель. Если первая временная протяженность имеет точные параметры, то вторая относительна.

П. Пави выделяет третью составляющую временной протяженности театрального пространства – драматическое время – время события, о котором рассказывает спектакль⁴. Это художественное время, создающее иллюзию иного мира. И зритель, и актер находятся в двух временных пространствах одновременно – они живут в настоящем времени и одновременно с этим проникают в другой мир, другую временную эпоху. На сцене могут жить и действовать люди, существовавшие давным-давно, происходят события, давно прошедшие. Таким образом, театральное пространство располагает множеством временных пластов, что еще раз подтверждает его многогранность.

Пространственные модели, представления театрального пространства, как и временные, имеют многослойную структуру и являются совокупностью фундаментальных признаков (протяженность, прерывность / непрерывность, конечность / бесконечность, размерность и т.д.). Именно эти его особенности приводят к понятию границы.

Понятие границы применимо к театральному пространству, потому что его диалоговая природа тяготеет к пограничному состоянию. Театральное искусство находится на границе всех искусств, всех видов культурного пространства. По мнению Ю.М. Лотмана, граница – грань, отделяющая внутреннее пространство от внешнего⁵. Граница – бинарное понятие, она, с одной стороны, соединяет, с другой – разъединяет. Это порождает своеобразный парадокс театрального пространства: с одной стороны, соединяясь

со всеми другими искусствами, театральное пространство все же имеет четкую грань отделения от них. Театр – совершенно самодостаточный вид культурного пространства, куда нет хода другим видам культурного пространства, если они не адаптированы к его специфике.

Пространственные границы самого театрального пространства так же неоднозначны, как и любое явление, попадающее в его поле. Чтобы точнее определить неоднозначность, пространственную и содержательную емкость понятия «театральное пространство», целесообразно ввести термин «пространство театра». Оба понятия могут быть соотнесены в связи с тем, что воплощают специфику понятия «театр» и являются частью пространственного бытия культуры. С другой стороны как отдельные понятия они имеют существенные различия. Деление на понятия «пространство театра» и «театральное пространство» связано с обозначением пространственных границ театрального пространства. С одной стороны, это – все то, что составляет непосредственно театр, с другой – все, что находится за его пределами и вводит театр в процесс функционирования культуры⁶. Первая составляющая – это замкнутое внутри театральное пространство со своими законами, задачами, отношениями. Вторая – обращенность театра вовне, она связывает театр с публикой и определяет его как институциональное образование.

Таким образом, двойственная специфика театрального пространства зиждется на делении его на собственно внутритеатральное пространство и более широкое, околотеатральное, пространство.

Определяя особенности сценического построения театрального пространства, ученые всегда выделяют и противопоставляют две ипостаси пространственного существования театра. «В театре взаимодействуют два дополняющих друг друга организма: сценическое действие, которое проецируется в зрительное пространство, и воспринимающий, резонирующий, заполненный публикой зал. Театральное пространство – соответственно – заключает в себе композиционное единство обеих зон, где из литературного

текста вырастает действие драмы и где принципиально важна соотнесенность актеров и публики, их функциональная зависимость»⁷. Ю.М. Лотман также делит театральное пространство на две части; сцена и зрительный зал⁸.

Такая особенность театрального пространства, как его двухсторонняя направленность, с четко очерченной границей, не вызывает сомнения. Это проявляется уже на уровне неоднозначного понимания происхождения и сущности театра. Понимание театра как ритуала⁹ и театра как праздника¹⁰ изначально свидетельствует о его раздвоенности. Но и та и другая теории ведут к зрелищной природе театрального пространства. Театр всегда представление, т.е. он открыт для постижения, для общения. Но, несмотря на это, к внутренней жизни театра могут прикоснуться немногие. Эти особенности – замкнутость театрального пространства, с одной стороны, и открытая диалоговая природа, с другой, проявляются во всех аспектах обозначенных характеристик – и во временных, и в ценностных. К.И. Возгивцева определяет театральное пространство как «подвижную структуру, в которой осуществляется появление и взаимодействие элементов театральной культуры; театральное пространство возникает в результате освоения, преобразования человеком действительности и самого себя при помощи феноменов и институтов театральной культуры (игра, перевоплощение, критика, режиссура и т.д.)»¹¹. Поэтому соотношение «пространство театра» – «театральное пространство» она видит как совокупность средств, посредством которых осуществляется театральный процесс и непосредственная творческая деятельность человека.

«Пространство театра – это совокупность художественного пространства (возникающего в процессе игры актеров или уже при сценографическом оформлении сцены)», реального пространства зрительного зала и подсобных помещений театра. Пространство театра является частным вариантом структурирования театрального пространства и зависит от особенностей его существования. В свою очередь театральное пространство как

вариант существования культурного пространства – категория, позволяющая определить место человека, участвующего в освоении и преобразовании различных областей театральной культуры»¹². Таким образом, не возникает ни малейших сомнений в целесообразности и логичности такого противопоставления.

Пространственная структура любого культурного явления в научной литературе определяется качественно-количественным различием, поэтому первым признаком, в котором происходит отделение понятия «пространство театра» от «театрального пространства», является количественная, масштабная составляющая.

Пространство театра замкнуто на одном театре, оно более локально, статично. Если взять за основу разделение театрального пространства на сцену и зрительный зал, то пространство театра – «сцена». Оно вбирает в себя все, что находится внутри – входит во внутритеатральные помещения (от творческой части труппы до цехов – бутафорских, костюмерочных и их работников, гримерок и т.д.), и нематериальные субстанции – отношения актеров и режиссера, внутритеатральный климат, занятость актеров в репертуаре, их взаимоотношения, пополнение труппы, все внутритеатральные перестановки, скандалы и т.д. Сюда входит не только сцена, но и все обжитое внутритеатральное помещение. Это изнанка жизни театра, которую человек, не относящийся к нему, не видит. Видимая часть этого пространства – сцена, холл, зрительный зал. Спектакль может быть начат уже в холле, в зрительном зале, например, все постановки Ю.П. Любимова начинались в фойе, которое соответствовало тематике предстоящего действия. Но даже если этого нет, атмосфера театра может зависеть от атмосферы в холле, его цветового оформления, от отношения в гардеробе. «Театр начинается с вешалки» – общеизвестный афоризм, не теряющий своей значимости. Пространство театра – это функциональное пространство, где любая мелочь отражается на его атмосфере. На настроение спектакля влияет все: скандалы внутри труппы, отношение работников сцены, настроение зрите-

ля – важно в каком настроении зритель заходит в зрительный зал, какими глазами он начал смотреть действие. Выходя из театра, зритель одновременно покидает и пространство театра.

Пространство театра обуславливает суть театрального пространства, но не исчерпывает его. Театральное пространство находится вне пределов театра и может быть соотносено, прежде всего, со зрителем как результат процесса его восприятия того, что создано театром. Театральное пространство существует вовне, способствуя созданию той ауры, которая вводит театр в культурное пространство как определенную его часть. Театральное пространство в отличие от пространства театра вбирает в себя пространство многих театров. Сюда также включены и гастрольные спектакли, и даже память о каких-либо театральных событиях.

Театральное пространство открыто внешнему миру. Именно в нем происходит диалог с другими видами культурного пространства, самой культурой, а также всеми сферами, которые в структуру культурного пространства не входят. Общение здесь происходит на широком уровне, имеет большой спектр распространения. Театральное пространство открыто для взаимообогащения и взаимовлияния с другими видами бытия.

Пространство театра имеет более закрытый характер, оно статично, замкнуто на себе и несет только характеристики театра. Диалог в пространстве театра осуществляется на уровне общения внутри него. Но пространство не может существовать без другого. Диалог между пространством театра и театральным пространством необходим также, как и диалог между сценой и зрительным залом, с этим связана такая черта театра, как вариативность¹³.

Вариативность как качество театрального искусства выражается в непрерывном поиске новых форм выражения, новых вариантов существования театра. Это вынуждает театральный пространство находиться в постоянном движении. Поиск новых путей театральной деятельности происходит как по вертикали, так и по горизонтали. На этом уровне также намечается различие сущности

понятий «пространство театра» и «театральное пространство». Пространство театра развивается и увеличивается по вертикали и в глубину, расширяется за счет диалога, происходящего внутри театра, что наделяет его спецификой именно глубоко театральной. Пространство театра может уйти от социальной, жизненной и любой другой значимости, сосредоточившись только на эстетическом уровне своего бытия, лишь на форме, не несущей никакого определенного социального смысла, воплощая формулу чистого искусства.

Театроведческое понимание сценографического пространства как синонима театрального локализуется именно в пространстве театра. В теории сценографии сложились свои образы, определяющие пространственную ориентацию сценического действия:

рай – земля – ад (вертикальное членение пространства);

родина – чужбина (членение по горизонтали);

прошлое – настоящее (глубинное членение)¹⁴.

Такое пространственное членение характеризует внешнее физическое воплощение художественного замысла. Спектакль рождается и живет в пространстве театра, в сценографическом пространстве каждого конкретного театра, а художественный образ этого спектакля существует уже в театральном пространстве, так как формируется в восприятии зрителей, в критических статьях, фотографиях.

Движение по горизонтали реализуется в театральном пространстве за счет постоянно ведущегося внешнего диалога с другими искусствами и пространствами. Известно, что театр – искусство синтетическое и находится в постоянном взаимодействии с такими искусствами как музыка, живопись, архитектура. Отсюда следует, что театральное пространство обладает способностью расширения своих границ, выхода за их пределы, что выражается в его взаимопроникновении в собственно культурное пространство и выходе на уровень общения с пространствами, которые составляют суть культуры. Сюда относятся пространство города, социальное,

политическое, религиозное, жизненное пространство личности, природное и другие пространства. Это расширение происходит в таких театральных сферах, которые окутывают театр культурной коммуникацией. Это – театральная критика, Союз театральных деятелей, театральные вузы и т.д.

Даже понятие «театральность», рассматриваемое с позиций собственно театральных, то есть с точки зрения пространства театра и общечеловеческих, выходящих за рамки театрального процесса, обретает разные онтологические характеристики. В пространстве театра «театральность» выступает смысловым продолжением театра, предполагает рассмотрение его как собирательного, раскрывающегося посредством его трансформации в многочисленные прилагательные (театральная постановка, театральная афиша, театральный актер и др.), включающего как обезличенные (вещные) элементы театра, так и личностные характеристики субъектов, осуществляющих процессы театральной деятельности. В театральном пространстве данный концепт приобретает философское, культурологическое наполнение и подразумевает удвоение реальности средствами игры, представления, разыгрывания ролей. «Весь мир театр, в нем женщины, мужчины – все актеры». Слова В. Шекспира полностью реализуются в театральном пространстве. В этом случае «театральность» употребляется и там, где имеется в виду наличие реципиента, коммуникации, какого-либо способа представления, например, театр анатомический, театр военных действий и т.п.

С культурологической точки зрения, театральное пространство является целостной онтологической категорией, определяющей место существования театра в культурном пространстве, поэтому пространство театра и театральное пространство не могут существовать друг без друга. Расширение границ театрального пространства, уплотнение его содержательного слоя приводит и к изменению состояния пространства театра, его качественных характеристик и наоборот. Но ни то, ни другое пространство не существуют без творческого участия человека как субъекта театрального процесса.

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод, что культурная значимость ценностей театрального пространства имеет двойственную направленность. Ценностные основания возникают в результате театрального процесса. Они составляют и эстетические, и этические, и литературные, и политические, и ритуальные, и даже материальные (декорации, бутафория, костюмы и т.д.) ценности. Такая многогранность локализации приводит к возникновению противопоставления «пространство театра» – «театральное пространство». Пространство театра имеет более локальный характер, менее подвижно, привязано к определенному материализованному театральному пространству как месту расположения театра в пространстве города, жизни. Театральное же пространство имеет более широкие границы, больший спектр распространения, к тому же театрально пространство – это определение, включающее в себя все особенности театра, именно его употребляют, когда имеют в виду все многообразие форм существования театра.

Примечания

- ¹ См.: Гуткин О.В., Листвина Е.В., Петрова Г.Н., Семенищева О.А. Феномен культурного пространства. Саратов, 2005.
- ² См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- ³ Гуткина И.М. Театральное пространство Саратова // Пространственность развития и метафизика Саратова. Саратов, 2001. С.68.
- ⁴ Пави П. Словарь театра. М., 2003. С.43.
- ⁵ Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 2005. С.397.
- ⁶ Гуткина И.М. Указ. соч. С.69.
- ⁷ Леонтьева Э.В. Эволюция театрального пространства в свете общения сцены и зала // Пространство и время в искусстве. Л., 1988. С.131.
- ⁸ См.: Лотман Ю.М. Семиотика сцены // Театр. 1980. №1. С.89-99.
- ⁹ См.: Арто А. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.; М., 2000.
- ¹⁰ Брехт Б. Театр: Пьесы. Статьи. Высказывания. Перевод: В 5 т. М., 1969.
- ¹¹ Возглицева К.И. Театральное пространство: культурологический аспект // Изв. Уральского гос. ун-та. 2005. №35. С.60.
- ¹² Возглицева К.И. Указ. соч. С.58.
- ¹³ Лотман Ю.М. Семиотика сцены. С.51.
- ¹⁴ Пространство и время в искусстве. Л., 1988. С.151.