

Походних Елліна Ігорівна - аспірантка кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

УДК 792+130.123.4+17+316.3

ВЛИЯНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА НА РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВА

В статье изучается театральное искусство как предмет социально-философского анализа, рассматриваются теоретико-методологические основания духовно-нравственных ценностей общества, влияние театрального искусства на развитие духовно-нравственных ценностей общества.

Ключевые слова: искусство, театральное искусство, художественный образ, режиссер, зритель, духовно-нравственные ценности, общество.

ВПЛИВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА НА РОЗВИТОК ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СУСПІЛЬСТВА

У статті вивчається театральне мистецтво як предмет соціально-філософського аналізу, розглядається теоретико-методологічні підстави духовно-моральних цінностей суспільства, вплив театрального мистецтва на розвиток духовно-моральних цінностей суспільства.

Ключові слова: мистецтво, театральне мистецтво, художній образ, режисер, глядач, духовно-моральні цінності, суспільство.

THE INFLUENCE THEATER ART OF THE DEVELOPMENT OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES OF SOCIETY

In article study the performing arts as a subject of socio-philosophical analysis, examines the theoretical and methodological foundations of spiritual and moral values of society, the impact on the development of theater art of spiritual and moral values of society.

Key words: art, theater, artistic image, director, audience, spiritual and moral values of society.

Искусство - это специфическое явление, которое с одной стороны представляет собой одну из форм общественного сознания, важнейшую составную часть духовной культуры общества, в которой фиксируется, прежде всего, эстетическое отношение к миру, с другой - это интеллектуальное освоение объективного мира с помощью образа и изменение этого мира согласно представлением о том каким этот мир должен быть. Искусство возникает на самых ранних стадиях развития общества и постепенно становится мощным орудием осознания мира, великим средством духовного формирования общества.

Эстетическое отношение, сформировавшись на заре человеческого общества, всегда находится в процессе непрерывного изменения, развития. Идеалы людей, их вкусы и эстетическое переживание меняются. Таким образом происходит художественное развитие человечества. Каждая форма общественного сознания фиксирует окружающую действительность в присущих ей специфических средствах.

Формой отражения действительности в искусстве является образ. Образ - единица мышления, построенная на принципе свободных ассоциативных связей и предназначенная для «угадывания» содержания мысли и последующего ее домысливания. Поэтому искусство не только отражает действительность, но и творит особый мир - мир образов, который обладает относительной самостоятельностью. В соответствии с природой искусства и присущих ему моментов (эстетического, познавательного и идеологического)

художественное произведение оценивается с точки зрения красоты, правдивости и идейности.

Любая форма общественного сознания, в том числе и искусство, связана с действительностью через свои функции. Кроме познания действительности, создания художником произведения искусства, а также благодаря активному идеологическому и эстетическому преобразованию жизненного материала, искусство оказывает целенаправленное воздействие на поведение людей, на их чувства и мысли, способствует духовному преобразованию человека, согласно тому направлению развития общества, в котором он живёт. Сила искусства в непосредственном и непринужденном воздействии на человека, а через него на всё общество. Велико и многообразно влияние каждого из видов искусства на общество, как важнейшего элемента красоты и эстетического отношения к действительности.

Театральное искусство обладает специфическими особенностями, делающими его произведения уникальными, не имеющими аналогов в других видах искусства. Прежде всего, это синтетическая природа театра. Театральные произведения включают в себя практически все иные искусства: литературу, изобразительное искусство (живопись, скульптуру, графику и т.д.), музыку, вокал, хореографию и др.

Истоки театрального искусства лежат в первобытных языческих ритуалах и обрядах, связанных с коренными моментами жизни тогдашнего общества. Персонификация явлений природы в том или ином божестве обуславливала необходимость своеобразного диалога с богами – в обрядах и ритуалах разыгрывались (т.е. подавались в театральной форме) ключевые моменты, жизненно важные события. В обрядовых действиях, не было зрителей как таковых, все их участники были непосредственно включены в само действие. Тем не менее, зритель подразумевался: эти театрализованные действия, первобытные мистерии, адресовались божествам, с которыми вступали в диалог участники обряда. Так задавалась сакральность действия, высочайшая нота, сохраняющаяся в лучших произведениях театра и сегодня.

Таким образом, возникало первое осознание необходимой профессионализации будущего театра: чем искуснее велся диалог с богами, тем вероятнее было достижение их благосклонности. Первыми профессионалами архаичных театрализованных форм были жрецы и шаманы. Здесь же впервые сформировалась и была осознана одна из важнейших социальных функций будущего театра – идеологическая. Близость к богам давала жрецам власть, для того, чтобы ее поддерживать, необходимо было формировать нужное общественное мнение и настроение – идеологическую доктрину. Высокая степень эмоциональной включенности участников обрядовых действий (позже – театральных зрителей), т.е. коллективное переживание, делало их наиболее внушаемыми. Отсюда идет распространенное и вполне объективное утверждение, что театр – это общественная трибуна, с которой пропагандируется и внушается система политических, правовых, религиозных и других взглядов общества.

В ходе длительного процесса усложнения жизнедеятельности общества и культурной повседневности, театральное искусство далее трансформировалось следующим образом: от Античности до начала Нового времени (V в до н. э. – XVII в н. э.) развивался театр драматурга, в период между эпохой Просвещения и культурным авангардом (XVIII – 80-е годы XIX в.в.) доминировал театр актера, а на стыке двух столетий, XIX и XX, возник театр режиссера. Плодотворное функционирование театра режиссера настолько повысило степень его влияния на внехудожественные сферы культуры и эстетические потребности зрителей, что заслуживает изучения и осмысления в качестве одного из важных факторов инновационных процессов.

С возникновением и интенсивным развитием режиссерского театра, вобравшего в себя достижения и уроки театра драматурга и актера, значительно возросла степень влияния сценического искусства на социокультурную повседневность. Благодаря режиссерской интерпретации драматургического текста любого жанра и постановочному мастерству,

лучшие спектакли вызывают тот художественный и нравственный резонанс, который активизирует общественное мнение и способствует повышению культурного уровня людей, совершенствованию их образа и стиля жизни.

Целью данной работы будет выступать оценка театрального искусства как стимулятора развития духовно-нравственных ценностей общества, индикатора культурных изменений, как эффективного способа углубления мировоззрения зрителя и формирования у него эстетического вкуса.

Театральное искусство - это форма общественного сознания, средство художественного познания и воспитания. Специфика театра - в отражении существенных конфликтов и характеров, затрагивающих интересы и потребности зрителя. Самобытность театра как вида искусства - в современности, делающей его важным фактором влияния на формирование и развитие духовно-нравственных ценностей общества.

Формирование ценностного сознания человека на уровне общества представляет собой некоторую совокупность установок и ориентацию на общественные ценности - идеалы, нормы, обычаи, традиции, и т.д. Содержание ценностного сознания человека определяется многими факторами, среди которых главную роль играют духовно-нравственные ценности.

Духовно-нравственные ценности не могут существовать как без предмета (объекта), так и без человека (субъекта). Это вполне очевидно, так как интерес к духовности, духовно-нравственным ценностям каждый раз в истории общественного развития порождается новыми социальными отношениями, в которых оказывается человек как личность и в которых протекает его жизнедеятельность. С каждой исторической эпохой в развитии общества органически связан всякий человек, с ней непосредственно связаны его взгляды, мироощущение, дела и поступки. В такой обстановке человек является как объектом, так и субъектом общественных отношений.

Духовно-нравственные ценности общества проявляют себя только в процессе человеческой деятельности по освоению мира, через оценку. В этом смысле духовно-нравственные, как и другие социальные ценности, неразрывны с деятельностью, с оценкой актуальной, либо потенциально присутствующей в возможности деятельности. В такой ситуации духовно-нравственные ценности активно воздействуют на формирование и развитие общества в процессе её деятельности.

Духовность и нравственность, оказывая существенное влияние на духовное состояние общества, находят свое выражение в способах и целях духовной деятельности в социуме, в характере удовлетворения потребностей общества, в целостном проявлении мироощущения социального бытия. Они, распространяясь, утверждаются через социальные институты, в духовной сфере жизнедеятельности общества. Таким социальным институтом является и театр.

В последнее время в искусстве все больше наблюдаются тенденции к его коммерциализации, когда на первый план выходит финансовая сторона деятельности. Стремление иметь своего зрителя зачастую перекрывается снижением художественного качества произведения, все больше делается акцент на «зрелищность», на откровенную развлекательность, на потакание моде и вкусам массового зрителя.

Современное общество находится под воздействием фактического доминирования массовой культуры, которая опираясь на достижения технологического прогресса, не затрагивает сущности духовной культуры как феномена человеческого бытия. Массовая культура пытается выступить в роли инструмента модернизации духовно-нравственной традиции, по сути, полностью изменяя ее сущность, что несет в себе опасность подмены изначального смысла понятий духовности и нравственности, собственно и осуществляющих процесс общественного развития.

Искусству сегодня, в том числе и театру, придается статус «сферы услуг», а художественное произведение выступает как «товар», который публика при определенных условиях готова купить. Это не значит, что театр утратил свою способность идти в ногу со

временем, изменились лишь формы и средства выражения.

В последние годы ряд театральных постановок по своему сюжету и эстетическим чертам приближается к типу развлекательно-эпатажных шоу, в связи с чем приобретает несомненную актуальность задача осмысления тех достижений в сфере сценического искусства предшествующих десятилетий, которые до сих пор остаются образцами и образного воплощения творческого замысла, и соответствия «норме вкуса» (Кант). Именно потому, что синтетическая природа театра и его зрелищно-игровая сущность ощутимо влияют на умонастроение общества и состояние его культуры, становятся актуальными вопросы преодоления негативных моментов в искусстве сцены.

Состояние театра в Украине, в целом, отвечает ситуации во всем искусстве страны. Наличие проблем, которые требуют решения, предопределено целым комплексом причин как общественно-исторического, так и организационно-финансового характера. Большинство творческих вопросов, сводятся именно к трудному материальному положению, в котором находятся учреждения культуры.

Театральное дело являет собой комплекс мероприятий, направленных на создание и публичный показ произведений театрального искусства, их распространение и сохранение условий для последующего развития театрального творчества, профессионального образования, науки, театральной журналистики, издательской деятельности из истории, теории и практики этого вида искусства, соответствующей музейной и архивной деятельности.

Таким образом, особенно актуальным является вопрос сохранения и современного восприятия духовно-нравственных традиций в рамках театрального искусства, их влияния на ценностные ориентации личности в условиях смены парадигм в мировоззрении. События, происходящие в духовно-нравственном и социокультурном пространстве общества, позволяют говорить о том, что в социуме на данный момент весьма заметно ощущается недооценка духовно-нравственных традиционных ценностей, которые издавна являлись неотъемлемой частью жизни и развития общества.

Среди всех искусств театр заслуженно занимает выдающееся положение. Этим он обязан тому чувству общности, которое он утверждает, и общению, которое является основой его жизни. Театр служит проявлению творческих сил человека в самой полной и действенной форме. Театр не только выражает характер народа, нации, но и наиболее правдиво и наглядно свидетельствует о степени его культурности и цивилизованности. Во всем мире театр является единственным видом свободного обмена чувств и идей. Благодаря своим свойствам и огромным возможностям театр служит раскрытию и утверждению глубокой духовной связи между людьми. В основе жизни и искусства театра лежат человеческие чувства, отношения дружбы и любви, питаются которыми театр в то же время способствует их укреплению - в этом состоит его основная деятельность.

Театр, единственный вид искусства, который представляет нам не только результат своего творчества. Сценической особенностью театра является двусторонний контакт между сценой и зрительным залом. Приходя в театр, мы становимся зрителями и соучастниками спектакля, который творится в нашем присутствии на наших глазах. Именно эта особенность театрального искусства требует той атмосферы, которой живёт театр. Коммуникативная функция искусства осуществляется через диалог автора со зрителем, который происходит при помощи созданного автором произведения - текста. Выбирая для постановки спектакля определенную пьесу, режиссер определяет для себя ее содержательно-смысловые и жанровые границы, и на этой основе у него складывается свой собственный замысел творческого воплощения текста драматурга, режиссерская сверхзадача в соответствии с исповедуемым им гуманистическим и эстетическим идеалом. Чтобы ее реализовать на сцене, он организует работу с актерами, художниками, осветителями и другими участниками коллективного театрального процесса.

Также театр выполняет ряд важных функций в жизни общества: эстетическую, развлекательную, социализирующую, игровую, нормативную, познавательную и т.п. Театр,

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.

Эстетическая игра творческой фантазии, развлечение, сопереживание незаметно переводят богатство нравственного содержания искусства 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 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.

Необходимо отметить и то, что театральный текст имеет ограничение во времени и пространстве. При чтении романа, например, существует возможность прерваться в любой момент и на неопределенный срок, а затем вновь вернуться и продолжать читать с того момента, на котором пришлось остановиться, то есть временные рамки отсутствуют. Со спектаклем дело обстоит иначе, поскольку он в определенный момент начинается и в определенный момент заканчивается, а его непрерывность задана сюжетом и темпоритмом постановки. Произведение театрального искусства может существовать только «здесь и сейчас», как процесс развертывания на глазах аудитории сюжета и разрешения основного конфликта, через диалогические отношения друг с другом персонажей пьесы. Спектакль оказывается не только пространственно-временной определенностью «предлагаемых обстоятельств», но и зрелищно-исполнительским воспроизведением определенных социальных, духовно-нравственных и эстетических проблем определенного хронотопа культуры.

Идейно-эстетическое содержание искусства театра определяет драматургия. С этим связана проблема интерпретации. Разнообразные результаты прочтения литературного текста рождают вариативность звучания одного и того же произведения. При этом каждый режиссер пытается открыть автора с точки зрения своего восприятия.

При осмыслении поэтики и эстетики театра как «стимулятора» развития нравственно-духовных ценностей и культурных изменений становится ясно, что ему присуща игровая стихия. Начиная с Античности искусство театра полностью базируется на искусстве игры, не только актерского состава, но и зрителя, сопереживающего через пьесы их ситуацию и взаимоотношения. Оно представляет собой определенный тип игрового поведения, так как подразумевает одновременную реализацию жизненно-узнаваемого и условного, что не дает ни одно другое искусство. Естественно, что события, которые мы видим перед собой на сцене, «не существуют реально», они носят условный характер, где каждый как бы «примеряет» на себя определенный образ, то есть действует и переживает в связи с «предлагаемыми обстоятельствами» и оценкой своего места в разрешении основного конфликта пьесы.

Сценическому искусству свойственна «реактивность», то есть способность быть восприимчивым к происходящим изменениям в мире, возможность сиюминутного реагирования на них данное свойство может быть определено как «барометральность театра». В качестве существенной черты искусства театра рассматривается отсутствие «материального закрепления» спектакля, в результате чего одна и та же постановка в разное время может носить отличные друг от друга смысловые нагрузки. Закрепление в материале происходит лишь тогда, когда спектакль проигрывается на сцене. Как только он заканчивается, то его бытие переходит в сознание зрителя, запечатлевается в памяти, а со временем обретает статус театральной легенды.

Театр как зрелищно-исполнительское искусство требует сиюминутного восприятия, в границах которого роль зрителя носит двойственный характер. С одной стороны, он реагирует на происходящее действие, сопереживает актерам на сцене и своей реакцией

может влиять на исполнителя. С другой - зрительные переживания во многом сродни эмоциям людей в жизненных ситуациях, но при этом публика ясно осознает, что происходящее на сцене есть игра, и с удовольствием входит в атмосферу. Различие между реальным и переживанием эмоциональной реакции на спектакль состоит в том, что последняя не приводит ни к каким конкретным действиям, а только к сопереживанию героям через эстетическое восприятие. Включенность же зрителя в процесс создания театрального произведения делает его равноправным со-творцом вместе с участниками спектакля. Овладение навыком «двупланового поведения» дает возможность ощутить при этом, что знание зрителя всегда на порядок выше знания персонажа, в том смысле, что он воспринимает ту или иную сцену уже в контексте тех событий, свидетелем которых он стал уже с начала спектакля.

Воспринимаемый зрителем художественный образ складывается в синтезе многих искусств: музыка, свет, декорации, костюмы и так далее утрачивают свою самостоятельность и соединяются в одном - образе спектакля. Зримой стороной образа спектакля является художественное оформление сцены, которое, усиливая визуальные аспекты, выражает эстетику (форму) спектакля.

Искусство театра рассчитано на коллективное восприятие. Зритель, его реакция - компонент действия. Театр не существует без немедленной реакции зрительного зала. Спектакль, отрепетированный, но не показанный зрителю, не является художественным произведением. Именно зрителю предоставляется право провести различие между значением избранного исполнителем выразительного приема и его употреблением. Зритель современного театра испытывает на себе воздействие многих зрелищных форм, расширяющих его ассоциации, меняющих его пристрастия. Театр не может в своем развитии не учитывать этих изменений, увеличивая роль и значение театральных форм, усиливая связь сценического действия со зрителем.

Итак, можно сделать следующие выводы:

- духовно-нравственные ценности занимают одно из основополагающих мест среди категорий философии;
- становление философской мысли осуществлялось в основном именно вокруг явлений духовно-нравственной жизни общества, что предопределило направление развития философии и в наше время;
- театральное искусство непосредственно связано с процессом создания нравственных, духовных и эстетических ценностей;
- одной из важнейших задач театрального искусства является глубокая нравственная социализация, моральное совершенствование общества, активное созидание личности, развитие всех ее сторон и духовно-творческого потенциала;
- театр всегда будет мощным средством нравственного и духовного воздействия на человека и общество.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Авдеев А. Происхождение театра. Элементы театра в первобытнообщинном строе. Л. - М., 1959;
2. Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление.- М.: Мысль, 1988.
- Арто А. Театр и его двойник. М., 1993;
3. Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2-х т.- М.: Искусство, ИЧП «Лига», 1994.;
4. Гегель Г.-В.-Ф. Энциклопедия философских наук. Философия духа.- М.: Мысль, 1977.
- Т.3. Дживилегов А., Бояджиев Г. История западно-европейского театра. М., 1991;
5. Кант И. Основы метафизики нравственности//Соч. в 6-ти т.- М.: Мысль, 1965. Т.4. 4.1.
6. Станиславский К.С. Работа над ролью. Собр. соч., т. 4. М., 1957.