

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10125621>

УДК 130.2

Дунаева А. В.

Дунаева Анна Владимировна, кандидат философских наук, ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ, Россия, 440014, г. Пенза, ул. Ботаническая ул., д. 30. E-mail: dunaeva.a.v@pgau.ru.

Зарождение театрального искусства как социального феномена: философский аспект

Аннотация. В статье рассматривается развитие театрального искусства со времен его зарождения до формирования античной традиции – от Фесписа до Еврипида. Именно в этот период определилось философское содержание сценического искусства, которое отразилось и во всей последующей истории развития театра – вплоть до его современных форм. Исследование театра как социального феномена позволяет рассматривать его как отражение актуальных смыслов реальности.

Ключевые слова: театральное искусство, философия, смысл, социальный феномен, феноменологический подход.

Dunaeva A. V.

Dunaeva Anna Vladimirovna, candidate of philosophical sciences, Penza State Agrarian University, Russia, 440014, Penza, Botanicheskaya str., 30. E-mail: dunaeva.a.v@pgau.ru.

The birth of theatrical art as a social phenomenon: the philosophical aspect

Abstract. The article examines the development of theatrical art from its inception to the formation of the ancient tradition – from Thespis to Euripides. It was during this period that the philosophical content of stage art was determined, which was reflected in the entire subsequent history of the development of the theater – up to its modern forms. The study of theater as a social phenomenon allows us to consider it as a reflection of the actual meanings of reality.

Key words: theatrical art, philosophy, meaning, social phenomenon, phenomenological approach.

Одно из древнейших искусств – театр с самых истоков своего возникновения не ограничивалось рамками отдельных смыслов, раскрывая ключевые социальные феномены. Первое философское осмысление театра можно встретить у Аристотеля в «Поэтике». Здесь он отмечает, что людям с детства присуще подражание, посредством которого и осуществляется познание. Кроме прикладного значения подражания Аристотель отмечает, что «приобретать знания чрезвычайно приятно не только философам, но и всем

другим» [1, с. 1064]. Подчеркивает Аристотель и импровизационные источники появления комедии и трагедии: «одна ведет свое начало от запевал дифирамба, другая – от запевал фаллических песен» [Там же, с. 1069]. Здесь же Аристотель совершает анализ театральных новаций Эсхила и Софокла.

Таким образом, еще в древности сформировалось понимание многогранности и смысловой насыщенности театрального действия. Возникнув на естественных основаниях, театральное искусство также

логично влилось в жизнь человечества, словно это было одним из этапов его развития и самопроявления. При этом, говоря о театре, сразу следует определить, в каких значениях это слово может употребляться. Так, греческое «theatron» обозначает место для зрелищ и само зрелище. Толковый словарь Ушакова определяет театр как искусство, «состоящее в изображении, представлении чего-нибудь в лицах, осуществляемом в виде публичного зрелища» [6].

Специфичность театрального искусства определяется сложностью входящих в него компонентов – он вбирает в себя и музыку, и литературу, и живопись, и даже инженерное дело, и современные технологии (например, сложнейшие сценические эффекты). Кроме того, театр во многом содержит достижения различных наук о человеке – от физиологии до психологии – и обществе (истории, социологии). Он отражает все, чего добилось человечество – в той или иной форме это находит воплощение и в игре актеров, и содержании постановок, и техническом оснащении.

Специфика театра состоит еще и в том, что это социальное действо. Проявляется это и как результат деятельности целостного коллектива и как действо, невозможное без зрителя. Аудитория, являющаяся обязательным потребителем, т.е. объектом театрального действия, одновременно является и его субъектом, творчески взаимодействующим с актерами на сцене. Именно зритель и созидает театр в полном смысле этого слова.

В отличие от других видов зрелищ, например, циркового или кинематографического искусства, также немислимых без зрителя (само понятие зрелищности и подразумевает наличие воспринимающего объекта), театр сиюминутен – в каждый отдельный момент восприятия спектакля он превращается из будущего в прошлое. Существовая лишь «здесь и сейчас», театральное действие ускользает в каждом моменте своего бытия. Более того, каждая сцена спектакля неповторима и будь она даже идеально отрепетированной, она не лишена спонтанности момента и неповто-

рима с точки зрения не только произведенных действий, но и реакций зрителя, обратной связи от него. Зафиксировав с помощью фото- и видеосъемки спектакль также не удастся передать то качество, которое отражено в таких поэтических понятиях как «атмосфера присутствия», «аура действия».

Кроме того, пребывание в театральном пространстве, погружающем зрителя в бытие «здесь и сейчас» становится специфическим социальным опытом, в котором он переживает эстетическое отдохновение от повседневной реальности с ее стремительным ритмом и суетой. Этот опыт вдохновенного сопереживания при условии включенности зрителя в театральный сюжет и действие на сцене становится катарсисом, выхватывающим человека из привычного способа бытия. Здесь театр служит не просто развлечением, но и отвлечением посредством увлечения художественным смыслом происходящего на сцене. Житель проживает в полном смысле этого слова события, случающиеся с героями, одновременно с этим острее ощущая и собственное бытие в контексте театрального пространства. Бытие в этих смыслах создает и детерминирует рефлексию, обращает человека к формулированию индивидуальных, соотнесенных с контекстом театрального сюжета, ценностей, идеалов, предпочтений.

Одновременно с этим театральное искусство выражает смыслы, которые кристаллизуют реальность, отражая закономерности и идейные основания своего времени в их непосредственной данности сознанию. В этом смысле театр как никакое иное искусство феноменологичен. Он сам является социальным феноменом и одновременно работает с феноменами, в которых воплощается бытие социального в динамике [7, с. 156].

Театральное искусство, возникнув на заре человечества, своими корнями уходит в ритуалы и празднества, магические обряды и игровые действия древних людей. Ключевым моментом в зарождении театра как феномена стало подражание – копиро-

вание человеком повадок и внешности животных, для чего использовались шкуры и специальные ритуальные пляски.

Первобытные ритуалы и обряды, вытекавшие из повседневной жизни человека и его сугубо практических чаяний, например, надежды на хороший урожай или удачную охоту, приводило к разыгрыванию ожидаемых сценариев. И если поначалу эти «представления» устраивались для налаживания контакта с небесными силами (божествами), то затем произошло постепенное расширение числа участников с появлением и ключевого компонента спектакля – зрительской аудитории.

«Изобретателем» трагедии, а равно и театра в целом можно условно считать Фесписа (Феспиды, Тесписа, Thespis). Согласно данным из открытой энциклопедии Кольера, он был уроженцем Икария в Аттике и родился в VI веке до н.э. и стал первым, кто ввел в представление актера, именуемого гипокритом или «ответчиком» [8]. До этого в трагедии действовал только хор. Задачей нового участника трагического действия была декламация и изображение персонажей из мифов. Помимо непосредственной актерской игры именно этому древнегреческому драматургу принадлежит применение полотняных масок. «Феспид изменял свое лицо для того, чтобы точнее отобразить характер» [5, с. 34].

История театрального искусства в полном смысле этого слова начинается со времен Гомера (ок. VIII в. до н.э.), когда были созданы величайшие эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея», давшие богатый материал для сценического воплощения.

Расцвет же древнегреческого театра приходится на V век до н. э., на который приходится деятельность легендарных драматургов Эсхила, Софокла и Еврипида [2, с. 78]. Эсхил, старший из троих трагиков наполнил жанр трагедии глубоким идейным содержанием, объединив эстетическое с патриотическим. Он же внес принципиальное изменение в действие на сцене – добавил второго актера, с которым стро-

ился полноценный диалог, преодолев тем самым гипокритовскую зависимость от хора. Расширение древнегреческой труппы до трех актеров произошло благодаря Софоклу, из-за чего «действие стало гораздо живее, а игра разнообразнее» [Там же, с. 114]. Также он привнес в оформление сцены декорационную живопись. С философской точки зрения это означало углубление не только самого сюжета происходящего на сцене, но и отражения в этом реальности. Начинает формироваться восприятие театра как социального феномена, уникального и самоценного.

По-настоящему психологизм и философию в происходящее на сцене действие привнес Еврипид. У него в сценическом действии уже присутствует рефлексия, философская осмысленность, вызывающая у зрителя потребность задуматься. Философичность драматургии Еврипида во многом обусловлена не только его индивидуальным талантом, но и осознанным стремлением к постижению истины. Еврипид брал уроки у Сократа, что уже говорит о его намеренном желании не столько представить на сцене развлечение, сколько приоткрыть своему зрителю путь к познанию и истине. Был он и духовным последователем многих идей Гераклита Эфесского. Благодаря античному диалектику Еврипид осмыслил разные интеллектуальные стратегии современников: приземленность одних и духовную устремленность к истине других.

Почему же именно Еврипида современники причисляли к философам, хотя это и не было его основным занятием? Его трагедии рассказывали слишком о многом – от политического устройства до этических дилемм. В них он «отразил кризис традиционной полисной идеологии и поиски новых основ мировоззрения» [4]. Как отмечает И. Думкина, театр Еврипида был настоящей интеллектуальной энциклопедией Греции второй половины V в. до н. э. Его драматургия охватывала широкий спектр социальной проблематики.

В трагедиях Еврипида ценно еще и то, что начинает оформляться воспитательная функция театра как социального феномена. Так, однажды зрители потребовали, чтобы Еврипид убрал в одной из его трагедий какое-то место. Выйдя на сцену, он сказал, что не сделает этого, поскольку привык сочинять пьесы, чтобы учить народ, а не учиться у народа [3, с.192].

Именно история формирования античного театра заложила принципы театрального искусства Европы и определила его качественные характеристики, которые дошли и до наших времен. Родство театрального искусства с философией не толь-

ко исторично. Во многом именно в этой связи скрывается глубокий смысл всего театрального искусства, его философичная погруженность в переживания, которые независимо от своего «знака», будь то разыгрываемая комичность сюжета или возвышенный героизм, в своей глубине основаны на поиске сути, скрытой от случайного взгляда мысли, раскрывающейся от сопереживания, созидательного зрительного присутствия. В этом смысле философия театра глубоко связана не только с сюжетным смыслом театральных зрелищ, но и самой их сущностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии / Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Минск: Литература, 1998. С. 1064-1112.
2. Головня В.В. История античного театра / В.В. Головня. М.: Искусство, 1972. 400 с.
3. Гончарова Т.В. Еврипид / Т.В. Гончарова. Жизнь замечательных людей. М.: Молодая гвардия, 1984. 271 с.
4. Думкина И. Театроведение. Еврипид Философ сцены // Проза. ру. 2016. URL: <https://proza.ru/2016/04/12/2362>.
5. Современный словарь-справочник: Античный мир / Составитель М.И. Умнов. М.: Олимп, АСТ, 2000. 480 с.
6. Толковый словарь русского языка: в 4 т. Том 4: С–Ящурный / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Советская энциклопедия: ОГИЗ, 1935-1940. URL: <https://gufo.me/dict/ushakov/Театр>
7. Шаровская, А. В. Социально-философское исследование смыслового поля общества потребления: методологический анализ / А. В. Шаровская // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2012. № 27. С. 155-159. EDN PKBBQL.
8. Энциклопедия Кольера. Феспид. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aristotle. Poetics. About the art of poetry / Aristotle. Ethics. Politics. Rhetoric. Poetics. Categories. Minsk: Literatura, 1998. pp. 1064-1112.
2. Golovnya V.V. History of the ancient theater / V.V. Golovnya. M.: Iskusstvo, 1972. 400 p.
3. Goncharova T.V. Euripides / T.V. Goncharova. The life of remarkable people. Moscow: Molodaya gvardiya, 1984. 271 p.
4. Dumkina I. Theater studies. Euripides The Philosopher of the stage // Prose. ru. 2016. URL: <https://proza.ru/2016/04/12/2362>.
5. Modern dictionary-reference: The Ancient world / Compiled by M.I. Umnov. M.: Olympus, AST, 2000. 480 p.
6. Explanatory dictionary of the Russian language: in 4 volumes. Volume 4: With-foot-and-mouth disease / Edited by D.N. Ushakov. M.: Soviet Encyclopedia: OGIЗ, 1935-1940. URL: <https://gufo.me/dict/ushakov/Teatr>
7. Sharovskaya, A.V. Socio-philosophical research of the semantic field of consumer society: methodological analysis / A.V. Sharovskaya // News of the Penza State Pedagogical University named after V.G. Belinsky. 2012. No. 27. pp. 155-159. EDN PKBBQL.

8. Collier's Encyclopedia. Thespid. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier

Для цитирования:

Дунаева А.В. Зарождение театрального искусства как социального феномена: философский аспект // Гуманитарный научный вестник. 2023. №10. С. 49-53. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/10/Dunaeva.pdf>