

А. К. Лобанова

Тверской государственный университет, 3 курс

Научный руководитель: к. филол. н. Е. Н. Федоренко

ТЕАТР ГЕРМАНИИ: КУЛЬТУРНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

Феномен театра является комплексным социально-культурным явлением, представляющим традиционный вид искусства и выполняющим ряд значимых для жизни общества функций. Театр, с одной стороны, интерпретирует окружающую действительность, с другой – способствует формированию важных личностных качеств.

Происхождение термина «театр» уходит корнями в Античность и в переводе с греческого θέατρον означает «место для зрелищ», «зрелище», θεάομαι – «смотрю, вижу». Современные трактовки данного понятия определяют его как «зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств – литературы, музыки, хореографии, вокала, изобразительного искусства и других и обладающий собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка и оценка, утверждение тех или иных идей здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актёр» [Пави 1991: 344]. По мнению И.М. Тронского, театр – это искусство, предназначенное преимущественно для зрительного восприятия, однако со времен Аристотеля зрелищная сторона рассматривалась в качестве дополнения, неизбежно зависящего от текста [Тронский 2004: 137].

Современная социологическая теория даёт возможность рассматривать театр как целостный социальный организм, выполняющий ряд значимых функций. Т.В. Адрианова выделяет девять функций театра как социального института: идеологическую, гносеологическую, регулятивную, функцию формирования общественного сознания, эстетическую, игровую, компенсаторную, знаковую (семиотическую) и коммуникативную [Адрианова 2012: 91-93]. Данные функции тесно взаимосвязаны друг с другом, дополняют и расширяют друг друга.

Сложную, комплексную природу театра отмечает Ю.М. Лотман, поскольку «спектакль, с одной стороны, ведёт диалог с пьесой, но с другой – со зрителем. Это два разных диалога, и спектакль раскрывается в них по-разному. Ни одно из искусств не связано так непосредственно с реакцией аудитории, не реагирует на эту реакцию столь немедленно и активно, как театр. Сама возможность диалога – одно из важнейших и труднейших завоеваний культуры, и потеря диалога со зрителем – гибель театральной культуры» [Лотман 1998: 20].

Наряду с социологической наукой театр также является объектом изучения культурологии. Со второй половины XX в. особый интерес представляет проблема театрального пространства. К.А. Возглицева выделяет два подхода к трактовке театрального пространства: сценографический подход, в рамках которого театральное пространство воспринимается как сценическая площадка и зрительный зал, и культурологический подход, в рамках которого театральное пространство выступает синонимом театральной культуры [Возглицева 2005: 57].

Сценографический подход сформировался в начале XX века. основоположниками данного подхода можно считать К. Станиславского, В. Мейерхольда, А. Таирова, Е. Вахтангова, каждый из которых предложил свой тип пространственной организации в театре. По мнению К.И. Возглицевой, пространство можно разделить на пространство с четким разделением частей (сцены и зала), одна из которых занимает главенствующую позицию центра («сакральное пространство») и определяет существование второй части (зала). При этом установленные границы постоянно преодолеваются за счет сопереживания и постоянно выстраиваются вновь за счет действия «четвертой стены» [Возглицева 2005: 57].

Понимание театрального пространства как театральной культуры сложилось скорее не в рамках театроведения, искусствознания или культурологии, а в рамках критики и журналистики. По мнению Ю. Лотмана, термин «театральное пространство» используется в значении условной совокупности всех явлений в театральной жизни: совокупность спектаклей, гастролей, выступлений деятелей театра, критиков, конференций, учебных заведений [Лотман 2002: 403].

Таким образом, справедливым будет утверждение, что театр имеет дуальную природу и играет комплексную роль в обществе, поскольку с одной стороны театр – является культурологическим феноменом, с другой – его можно рассматривать как социальный институт, выполняющий ряд значимых для жизни общества функций. В данном ключе целесообразно проследить исторические аспекты становления театра Германии как культурного явления, а также один из элементов театра как социального института – театрального образования.

Театр в Федеративной Республике Германия формировался на протяжении нескольких веков, пытаясь приобрести свою уникальность, несмотря на огромное влияние других европейских стран. Германский театр развивался достаточно неоднородно, что объяснялось политической раздробленностью страны, которая влияла на раздробленность культуры. Центрами расцвета театра были не университеты и не ученые коллегии, а кружки мастерзингеров. В них чаще всего принимали участие и показывали свои таланты люди, принадлежавшие к ремесленному сословию. Одним из ярких примеров является нюрнбергский сапожник

Ганс Закс (1494-1576) [Дживелегов, Бояджиев 1941: 37-38]. В его трагедиях и комедиях раскрываются новые темы, связанные с гуманизмом в рамках бюргерского мировоззрения и стиля.

З.П. Тинина подробно рассматривает исторические аспекты становления европейского театра, в том числе и театра Германии в его взаимосвязи с другими странами. Представляется возможным выделить несколько ключевых этапов в истории формирования театральной культуры в Германии: странствующие труппы германских комедиантов в XVII веке, развитие драмы и театрального искусства в XVIII веке (немецкие писатели Лессинг, Гёте и Шиллер) под влиянием демократических тенденций в общественной жизни, появление романтического направления в первой четверти XIX в. (немецкие писатели-романисты Август Вильгельм и Фридрих Шлегели), восстановление театрального искусства к 80-м годам XX века после двух мировых войн (1917 – 1945) [Тинина 2005: 74-75; 97-99].

В конце XX века появляется постдраматический театр. Этот термин был введен немецким исследователем, известным театроведом Гансом-Тизом Леманном, опубликовавшим в 1999 г. книгу под одноименным названием. Автор провел подробное исследование театральной практики последнего 30-летия XX в. с целью выявить эстетическую логику развития нового театра.

По мнению Х. Т. Леманна, постдраматический театр – широкое понятие, включающее в себя самые разнообразные изменения театральной и драматической формы последней трети XX в [Леманн 2013: 74]. Для обоснования своей теории Леманн обращается к истории европейской театральной традиции. Веками в европейском театре господствовала парадигма, существенно отличавшаяся от неевропейской. Изменение театрального языка автор считает результатом не только эстетической эволюции самого театра, но и итогом глубоких преобразований, которым подвергается современное общество и человеческая личность. Х. Т. Леманн считает, что изменения в театре происходят в XXI веке из-за изменения самого характера восприятия у зрителя: симультанное и мультиперспективное восприятие приходит на смену линейно-последовательному [Леманн 2013: 75].

Одним из элементов театра как социального института является театральное образование, которое обеспечивает, с одной стороны, определенную преемственность театральной традиции, с другой – обеспечивает пространство для новаторских идей, трансформации взглядов на организацию театрального пространства.

Изначально немецкое театральное образование носит прикладной, практико-ориентированный характер. Обобщающим термином, обозначающим место, где можно получить соответствующее образование, остается термин «актерская школа». Разумеется, в большей части школ

актерского мастерства уже давно учат и всем прочим ремеслам – от режиссуры до декораторского искусства. В целом структура школы повторяет структуру театра, то есть, стремится собрать все специальности, которые потом потребуются в «настоящем» театре [Федянина 2013: 76].

На сегодняшний день немецкие высшие учебные заведения предоставляют большой спектр театральных специальностей. Например, можно учиться на актёра, режиссёра, танцора. Сейчас театральные ВУЗы делятся на государственные и частные. В Германии существует около 30 художественных государственных университетов. В табл. 1 представлен перечень некоторых государственных ВУЗов, которые обучают театральным специальностям.

Таблица. Государственные ВУЗы Германии с театральными специальностями

№	Наименование учебного заведения	Специальности	Официальный сайт
1.	Берлинский университет искусств	Актёрское мастерство, хореография, дизайн, изобразительное искусство, музыкальное образование, сценический дизайн, театроведение, драматургия	https://www.udk-berlin.de/startseite/
2.	Гамбургский университет	Куратор выставок, искусствоведение, театроведение	https://www.uni-hamburg.de
3.	Институт прикладного театроведения Гиссене	Драматургия, театроведение, искусствоведение, хореография	https://www.inst.uni-giessen.de/theater/en
4.	Мюнхенская высшая школа музыки и театра	Актёрское мастерство, хореография, музыкальное образование	https://website.musikhochschule-muenchen.de/de/
5.	Высшая школа музыки и искусств Гамбурге	Музыкальное образование, актёрское мастерство, драматургия, оперное пение	https://www.hfmt-hamburg.de/start/
6.	Высшая школа музыки и искусства в Лейпциге	Драматургия, актёрское мастерство, оперное пение	https://www.hmt-leipzig.de
7.	Высшая школа музыки и искусства в Росток	Музыкальное образование, художественное образование в области музыки, актёрское мастерство	https://www.hmt-rostock.de
8.	Высшая школа музыки, искусства и медиа в Ганновере	Актёрское мастерство, дирижирование, музыкальное образование	www.hmtm-hannover.de
9.	Высшая школа драматического искусства "Эрнст Буш" в Берлине	Драматургия, хореография, режиссура, актёрское мастерство	http://www.hfs-berlin.de/index.html

10.	Фольквангский университет искусств в Эссене	Художественное образование в области музыки, актёрское мастерство	www.folkwang-uni.de
11.	Высшая школа изобразительных искусств в Дрездене	Театральная пластика, обслуживание театрального оборудования, театральная живопись	www.hfbk-dresden.de

На сегодняшний день театр представляет собой сложную социокультурную структуру, которая является предметом исследования ряда наук. Вместе с тем, не существует единого определения понятия театра, поскольку его интерпретация будет зависеть от того «угла зрения», под которым происходит его изучение. С точки зрения культурологии, театр является пространством, где оно понимается как сценическая площадка и зрительный зал и как театральная культура. Социологи выделяют несколько функций театра, что позволяет говорить о его многозадачности в обществе. Комплексность театрального явления прослеживается в театре Германии. С одной стороны, можно выделить историко-культурные особенности его становления, с другой – проследить актуальное состояние на примере театрального образования. Влияние других стран (Англии, Франции) наблюдается в историческом аспекте становления германского театра как культурного феномена. Оно происходило на протяжении всего периода становления театра в Германии.

ЛИТЕРАТУРА

- Адрианова Т. О. Социальные функции театра // Вестник ЧелГУ. 2012. №35 (289). С. 91 – 94.
- Брехт Б. О театре: сб. статей. М.: Издательство иностранной литературы, 1960. 364 с.
- Возгривцева К. И. Театральное пространство: культурологический аспект // Известия Уральского государственного университета. 2005. № 35. С. 57 – 63.
- Дживелегов А., Бояджиев Г. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года // Искусство. 1941. 340 с.
- Леманн Х. Т. Постдраматический театр. М.: ABCdesign. 2013. 213 с.
- Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Искусство, 1998. 704 с.
- Лотман Ю. М. Сборник статей. Сост. Р.Г. Григорьева. Пред. С.М. Даниэля. СПб.: Академический проект, 2002. 544 с.
- Пави П. Словарь театра. М.: Прогресс, 1991. 516 с.
- Тинина З. П. История европейского театра от Античности до Новейшего времени. Волгоград: ВолГУ. 2005. 112 с.
- Тронский И. М. История античной литературы. М., URSS. 2004. 464 с.
- Федянина О. В. Организационные формы и структура современного немецкого театра // Вопросы театра. 2013. №. 1-2. С. 76 – 82.