

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ТЕАТРА И ТЕАТРАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ

Аннотация. Театр является одним из главных социально ориентированных видов искусства. В статье рассматриваются функции, задачи и социальная ответственность театра в современном контексте. На примере деятельности Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова анализируется роль театральных фестивалей в социокультурном пространстве.

Ключевые слова: театр, искусство, культура, социальные цели и задачи театрального творчества, Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова.

Театр зародился много тысячелетий назад из народных празднеств, ритуальных танцев и религиозных песнопений¹. Но стал самостоятельным видом искусства он только тогда, когда у этих коллективных действий и исполнителей появилось и коллективное восприятие – живой зритель. Поэтому и сегодня он является одним из главных социально ориентированных и востребованных видов искусства.

Театр вобрал в себя важные социальные функции и культурные традиции общества. Его вполне можно назвать социальной памятью человечества, которая на протяжении долгой истории существования и трансформации проводила жесткий отбор материала по качеству, этической и эстетической целесообразности.

Будучи синтетическим творчеством, театр включил в себя практически все виды искусства: музыку, хореографию, живопись, литературу, архитектуру, кино. Он всецело ориентирован на коллективное эмоциональное восприятие, благодаря которому театр реализует свои социальные задачи, направленные на интеллектуальное и эмоциональное развитие зрителя, его духовную социализацию и адаптацию к постоянно меняющимся условиям окружающей среды. Без зрителя театр не существует.

Нынешняя социальная реальность ставит новые задачи и вопросы перед каждым из нас. Являясь отражением действительности, театр становится эмоциональным

¹ *Большой энциклопедический словарь (БЭС)*. 2001. М.: Изд-во «БРЭ». С.1185.

зеркалом, в котором зритель, сопереживая героям спектакля и проживая их жизни, может с неожиданной для себя стороны увидеть ответ на свои собственные вопросы и на основе увиденного принять свои решения. Но правильность этих решений во многом зависит от правдивости изображения и духовных критериев, которым следует театр. В этом заключается его огромная социальная ответственность.

В последнее время театральная жизнь России становится все более разнообразной и насыщенной. Сегодня особенно популярной формой театрального общения являются фестивали¹. Они создают атмосферу праздника и предоставляют зрителям прекрасную возможность в относительно короткое время в одном месте увидеть новые работы театров из разных городов и стран, а профессионалам – обменяться опытом с коллегами, обрести новые связи и наметить совместные проекты.

Ежегодно в нашей стране проходят около 260 региональных и международных театральных фестивалей. Только в Москве проводится более 20 международных многожанровых и специализированных театральных фестивалей (драматических, музыкальных, балетных, детских, кукольных).

В России фестивальное движение появилось в 20–30-х гг. XX в. Это были все-союзные конкурсы на лучшие пьесы, декады искусства и литературы, в которых одно из основных мест занимали показы музыкальных и драматических спектаклей профессиональных и самодеятельных коллективов. В 1960–70-х гг. стали проводиться международные фестивали с театрами тогда еще социалистических стран – Польши, Венгрии, Болгарии, ГДР.

В постсоветский период одним из первых театральных фестивалей стал Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова. Идея его проведения появилась еще в доперестроечные времена, в середине 1980-х гг. У его истоков стояли два великих российских актера и режиссера – руководители Международной конфедерации театральных союзов Кирилл Лавров и Олег Ефремов. Они рассматривали фестиваль как возможность российского театра существовать в открытом, не знающем границ пространстве культуры.

Первый Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова прошел в Москве осенью 1992 г. С тех пор его бессменным руководителем является один из авторов проекта и основателей фестиваля Валерий Шадрин. Этот театральный форум он считает необходимым для осознания нашими мастерами своего творчества в контексте мирового театрального процесса.

За прошедшие годы фестиваль стал неотъемлемой частью театральной жизни России. Он прошел испытание временем и зрительскими симпатиями и стал не просто знаковым событием культурной жизни страны, но и практически воплотил в себе классическое понятие «бренда», стал узнаваемым символом качества для зрителя, а также надежным критерием вкуса и мастерства. Его главной задачей по-прежнему остается знакомство российских зрителей с современным мировым театром, новыми тенденциями и формами, а также новыми именами и постановками.

На протяжении 23 лет существования Чеховский фестиваль активно развивался и трансформировался. Начиная с него, отдавая дань своему названию, с показа спектаклей по пьесам А.П. Чехова в постановках известных российских и зарубежных режиссеров второй половины XX в. Питера Брука, Петра Фоменко, Джорджо Стрелера, Петера Штайна. К примеру, в I фестивале участвовали 3 варианта постановки «Вишневого сада», во II фестивале – 4 варианта «Чайки». А уже в программе III фестиваля 1998 г. появились спектакли таких новаторов мирового театра, не знакомых российскому зрителю, как Роберт Уилсон, Ариан Мнушкин, Тадаси Судзуки.

Постоянно росло и число участников. На I фестивале 1992 г. было показано всего 11 спектаклей из 9 стран, а во II фестивале 1996 г. уже были представлены 38 спектаклей из 18 стран. Успехи Чеховского фестиваля во многом способствовали решению Международного комитета театральных олимпиад провести III Всемирную олимпиаду в 2001 г. в Москве. На 2,5 месяца она превратила столицу в гигантскую театральную площадку.

¹ Большой энциклопедический словарь (БЭС). 2001. М.: Изд-во «БРЭ». С. 1273.

Каждый раз Чеховский фестиваль предлагает новые проекты. Появились экспериментальные и молодежные программы. Разнообразнее стала жанровая палитра фестиваля. Помимо традиционных драматических постановок, в программе стали появляться музыкальные и авангардистские синтетические постановки, балетные спектакли и цирковые представления.

Постоянно растет и география участников. Помимо традиционных европейских трупп, в программах фестивалей стали все чаще приглашаться коллективы из азиатских и латиноамериканских стран. В рамках V, VI и VII фестивалей были показаны отдельные программы из Японии, Бразилии и Канады.

Особенностью фестиваля являются также самостоятельные спектакли, созданные под эгидой Чеховского фестиваля и других международных форумов с привлечением зарубежных режиссеров и российских актеров.

Помимо информационно-развлекательной функции, Чеховский фестиваль каждый раз становится активной образовательной площадкой, на которой реализуются прямые профессиональные контакты между актерами, режиссерами, продюсерами. Осуществляется заинтересованный обмен идеями и мнениями, обсуждаются новые проекты, в творческих лабораториях и на мастер-классах оттачивается профессиональное мастерство.

В последние годы Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова расширил свой формат¹. В дополнение к традиционным разделам московской программы создана «Мировая серия», которая демонстрирует спектакли зарубежных театров, и «Московская программа», которая показывает лучшие постановки московских театров. Также введен новый раздел – «Региональная программа». Он знакомит зрителей в регионах России с лучшими постановками из «Мировой серии», что, безусловно, является важным социокультурным явлением для региональной аудитории и благородной миссией фестиваля.

В этом году XII Чеховский фестиваль традиционно проходил в течение двух месяцев, с 13 мая по 17 июля, и представил многожанровую программу мировых театральных шедевров как знакомых московской публике мэтров, так и новых авторов².

Несмотря на непростую финансовую ситуацию в стране организаторам фестиваля удалось получить всестороннюю поддержку Министерства культуры РФ и Департамента по культуре Москвы и показать всю запланированную два года назад программу, что еще раз подтверждает значимость этого события в национальном и международном контексте.

В рамках «Мировой серии» были представлены 19 спектаклей из 12 стран мира: Аргентины, Беларуси, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Китая, Кыргызстана, России, Тайваня, Франции, Японии.

В «Московскую программу» вошли 14 спектаклей в постановке таких известных иностранных режиссеров и хореографов, как Петер Штайн, Деклан Доннеллан, Джон Ноймаер и Жан-Кристоф Майо.

Региональная программа прошла в Санкт-Петербурге, Воронеже, Пскове и Екатеринбурге и состояла из 4 спектаклей из 4 стран.

Как обычно, программа была составлена с учетом разнообразных вкусов московской публики. Любители классического театра смогли насладиться блистательной игрой Изабель Юппер в спектакле «Ложные признания» по пьесе П. Мариво в постановке одного из корифеев современного европейского театра Люка Бонди. Те, кто предпочитают новаторский театр абсурда, наблюдали за блестящей интерпретацией пьес Э. Ионеску актерами Театра де ла Виль в постановке прославленного Эмманюэля Демарси-Мота.

Поклонники пластического искусства по достоинству оценили фантастическую работу актеров в очередном спектакле-сновидении Филиппа Жанти «Не забывай меня» и удивительную по красоте медитативно-философскую хореографию Лина Хвай-Мина – руководителя театра танца Тайваня «Клауд Гейт»

¹ Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова. 2015. Доступ: <http://www.chekhovfest.ru> (проверено 25.09.2015).

² Там же.

в постановке «Рис». Завораживающее взаимодействие людей и кукол зрители увидели в японской «Махабхарата – Налаचारитам» Центра сценических искусств Сидзуока. Никого не оставили равнодушным чувственно-страстное аргентинское танго в спектакле «Танго и ночь» танцевального коллектива «Танго Метрополис Данс Компани», темпераментное фламенко испанской труппы Марии Пахес в новой работе «Я, Кармен» и зажигательная этническая музыка и пение обладателей трех премий «Грэмми» группы *Ladysmith Black Mambazo* из ЮАР, которых Нельсон Мандела называл «культурным послом Южной Африки в мире». Они выступили в сопровождении танцовщиков из Королевского балета Великобритании.

Удивительно актуально и пророчески был представлен страшный образ все-разрушающей катастрофы в спектакле Владимира Панкова «Война», созданный Чеховским и Эдинбургским фестивалями с *SoundDramaStudio* по мотивам романа Олдингтона «Смерть героя», гомеровской «Илиады» и «Запискам кавалериста» Гумилева к 100-летию начала Первой мировой войны. Жестким, необычным и очень современным оказалось прочтение балета «Золушка» С. Прокофьева Государственным театром Нюрнберга в постановке испанца Гойо Монтеро. И конечно, самым ярким и ожидаемым стало выступление великой Сильви Гиллем в балете «Жизнь продолжается», которым она завершает свою 40-летнюю танцевальную карьеру. К счастью московских зрителей, она включила Чеховский фестиваль в свое заключительное турне. Надо отметить, что в этом году Чеховский фестиваль стал самым большим собранием театральных работ в России в рамках одного события и самым посещаемым театральным форумом. Это говорит о том, что изначально поставленная Чеховским фестивалем цель «стать желанным и радостным событием для всех, кому дорог театр», успешно реализуется.

KUDELINA Elena Albertovna, Cand.Sci.(Hist.), Institute of Latin America, Russian Academy of Sciences (21, Bolshaya Ordynka St, Moscow, Russia, 115035; e_kudelina@mail.ru)

SOCIAL AND CULTURAL IMPORTANCE OF THE THEATRE AND THEATRE FESTIVALS

Abstract. *Theatre is one of the most important and socially directed kinds of art. The article considers the theatre functions, aims and social responsibility in the modern context. The importance of theatre festivals in the social cultural environment is regarded on an example of the Chekhov International Theatre Festival activity.*

Keywords: *theatre, art, culture, theatre arts social aims and missions, Chekhov International Theatre Festival*