

Семергей Диана Ильдаровна, Магистрант,
КубГУ факультет Журналистики, Краснодар

СОВЕТСКИЙ АВАНГАРДНЫЙ ТЕАТР И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОСТЬ

Аннотация: Данная статья исследует эволюцию авангардного театра с 1920-х годов до настоящего времени, рассматривая его преобразования в условиях политических изменений и творческих ограничений. Подчеркивается продолжающееся влияние авангарда на современные театральные тренды, выявляя переосмысление ключевых элементов в художественных произведениях XXI века.

Ключевые слова: Авангардный театр, современные тенденции, эволюция искусства, история театрального искусства.

История авангардного театра раскрывает перед нами увлекательный мир культурных перемен, творческих преобразований и инноваций в мире театрального искусства. Этот период, охватывающий конец XIX и первую половину XX века, характеризовался резким отходом от традиционных норм и структур в искусстве. Футуризм, конструктивизм, супрематизм, экспрессионизм – каждое из этих авангардных течений внесло свой уникальный вклад в театральное искусство, открыв новые горизонты для творчества на сцене.

В современном контексте понимание корней и влияния авангардного театра остается крайне актуальным. Современное театральное искусство, будучи во многом наследником авангардных идей, продолжает исследовать и интегрировать инновационные концепции.

Исследование влияния авангарда на современность выходит за рамки исторического анализа – оно является ключевым элементом понимания текущих тенденций и перспектив развития театрального искусства.

Таким образом, настоящее исследование направлено на глубокое изучение ключевых аспектов авангардного театра и их влияния на современное театральное искусство, открывая новые перспективы для интерпретации сценического наследия.

Российский театральный авангард представляет собой яркое, разнообразное и противоречивое явление, которое существовало в период с конца XIX до начала XX века. Этот театральный период, хотя и относительно кратковременный, оставил неизгладимый след в истории культуры.

На рубеже веков, когда авангард впервые появился, сценическое искусство буквально преобразилось, представив зрителям калейдоскоп креативных, красочных и порой шокирующих образов. Пафос театральных экспериментов основывался на стремлении полностью разорвать связь с традициями прошлого, отказаться от старых эстетических концепций и поискать новый, непривычный художественный язык.

Этому стремлению способствовали события того времени: войны, крах самодержавного режима, революции – ключевые факторы, определившие переломный момент истории и переход к кардинально новым культурным состояниям. Однако, интересно отметить, что даже при явном отказе от прошлого, художественный процесс оставался неотъемлемой частью общеисторического контекста [1]. Помимо внешних перемен, важно освещать внутренние инновации и уникальные методы, которые театральные авангардисты внесли в искусство. Например, создание нестандартных сценических образов, использование новаторских техник искусства, а также акцент на визуальном восприятии аудитории.

Чтобы лучше понять значение русского театрального авангарда, важно обратить внимание на его влияние на современное искусство и театр. Эти уникальные подходы и

творческие эксперименты оставили неизгладимый след в культурном наследии, продолжая вдохновлять новые поколения художников и режиссеров [2]. Парадокс заключался в том, что, несмотря на явное заявление о принципиальном отказе от прошлого, само по себе это не исключало объективной неотъемлемости художественного процесса и включенности любого, даже наиболее революционного, явления в общеисторический контекст.

В этом контексте вызывает интерес вопрос о природе русского театрального авангарда начала XX века: можно ли рассматривать его как естественный этап эволюции театральной культуры, пройденный и ушедший в архив истории; как уникальное явление, познавательное, но по своей природе исключительное, обусловленное конкретными обстоятельствами; или как особый феномен переходного периода, который, помимо своих уникальных черт, включал в себя специфическое воспроизведение культурного прошлого и направленность на проекции в современные театральные практики. Кажется, что более обоснованным представляется именно последний вариант. В поддержку этого можно привести несколько обстоятельств, характерных для русского театрального авангарда.

В стремлении к творческой инновации и созданию современного искусства, представители того времени видели возможности обновления в обращении к предшествующим театральным формам: мистериям и карнавалному искусству Средневековья, комедии дель арте, мастерству пантомимы, цирковому искусству, а также искусству театра марионеток [3]. Особо притягательной оказалась эстетика традиционного балаганного действия, способная в остро выразительных формах совместить низовое и возвышенное, сакральное и крамольное, игру слов и динамику жеста, тем самым преодолевая привычные сценические стереотипы и воплощая «мятущийся дух» времени. Не случайно, как отмечает С. В. Стахорский, «в начале XX в. балаган становится объектом напряженной художественной рефлексии и входит в круг основных театральных понятий» [4]. В стилистике балагана авангардистов привлекала неограниченная возможность использования любых выразительных средств в самых причудливых сочетаниях и превращениях: балаган – это «движение, акробатическая техника, занимательная интрига, блеск мюзик-холла, эффектный трюк, яркость американской рекламы, умение плясать на канате и полное пренебрежение приличиями. Балаган – это театр наоборот, земля дыбом» [4].

В период после Второй мировой войны и в эпоху Холодной войны авангардный театр оказывается на периферии массовой культуры. Политические и идеологические противоречия приводят к цензуре и ограничениям в художественном творчестве, что сказывается на разнообразии и экспериментальности театральных произведений. Тем не менее, определенные элементы авангарда продолжают жить в небольших театральных коллективах и творческих индивидах, поддерживая идеи инновации и свободы выражения.

С распадом Советского Союза в 1991 году и изменением общественно-политического контекста начинается новый этап в истории авангарда. В условиях разнообразия и свободы творчества, который приносит постсоветская эра, театральные художники вновь обращаются к идеям авангарда. Они восстанавливают и трансформируют ключевые элементы техники и эстетики, присущие авангардному театру, интегрируя их в современные концепции и формы представления.

В настоящее время наблюдается новый виток интереса к авангардному театру. Современные режиссеры и художники, вдохновленные наследием, экспериментируют с техникой, формой и взаимодействием с публикой.

Справедливо подчеркивается активизация авангардных практик в переходные периоды культурной истории, когда само социокультурное пространство подвержено резким трансформациям. Так, Н. А. Хренов, отмечая свойственное переходному времени нарушение преемственности в эволюции художественных процессов, указывает также на реабилитацию,

казалось бы, забытых и ушедших в прошлое комплексов, упоминая в том числе явление юродства. Причем некоторые из подобных комплексов возрождаются сегодня в хэппенингах и перформансах [5]. Следует подчеркнуть, что развитие постмодернистских тенденций в художественной сфере порождает состояние непрерывной и «постоянной переходности», лишенной четкого ограниченного периода. В таком контексте эксперименты театральных авангардистов предыдущего века оказываются уместными для современного переходного состояния. Стоит отметить, что современные хэппенинги и перформативные формы театра, независимо от того, стремятся ли их создатели к насыщению действия смыслами или, наоборот, к их отсутствию, обращаются к методам, созданным представителями театрального авангарда начала XX века, даже если это происходит неосознанно.

Таким образом, можно констатировать, что русский театральный авангард, оставаясь уникальным социокультурным феноменом, исторически однократным и художественно неповторимым, выступает в то же время закономерным звеном развития театральной культуры, органично продолжая и трансформируя черты архаических зрелищных явлений. Креативность и многообразие сценических поисков авангарда как своего рода художественной лаборатории, в свою очередь, во многом предопределили, прямо или опосредованно, пути развития современного театра.

Список литературы:

1. Троицкий С. А. Революционный смех русского авангарда // STUDIA CULTURAE. 2011. № 12. С. 38-48.
2. Шевчук В. Г. Креативная динамичность – характерная черта русского авангарда начала XX века // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 11 (53). С. 104-107.
3. Сендерович С. Я. Фигура сокрытия: Избранные работы. Т. 1: О русской поэзии XIX и XX веков. Об истории русской художественной культуры. Москва: Языки русской культуры, 2012. С. 541-596.
4. Стахорский, С. В. Театральная эстетика русского авангарда // Вопросы театра. 2008. № 1-2. С. 200-225.
5. Хренов Н. А. Творческая личность как публичная личность: искусство как способ институцио-нализации лиминальности // Ярославский педагогический вестник. Ярославль, 2015. № 2. Т. I (Культурология). С. 82-91.

