

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

ТЕАТР ПАНТОМИМЫ СЕРЕДИНЫ XX НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 4 курса 412 группы
направления «Народная художественная культура» профиль «Руководство
любительским театром»
Института искусств

ТАТАНОВОЙ АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНЫ

Научный руководитель,
канд. философ. наук, доцент  1.06.16 Л.С. Пестрякова
(подпись, дата)

Доктор пед. наук, профессор  1.06.16 И.Э. Рахимбаева
(подпись, дата)

Саратов, 2016 год

Введение. Глобальные перемены в обществе и искусстве, закономерно возникающие с наступлением рубежа эпох, вносят свои коррективы в систему технологических процессов, разнообразных подходов к насущным вопросам сценического творчества. С середины восьмидесятых и до сегодняшнего времени положение российского театра неоднозначно. Свою деятельность продолжают мэтры режиссёрского ремесла, опираясь на традиции советского искусства. Одновременно с этим в театр приходит молодое, авангардно настроенное поколение со стремлением реализовать новейшие тенденции мировой культуры. В связи с этим появляется и развивается постмодернистский театр. Это направление представлено как появлением новых театральных коллективов, так и отдельными постановками в крупных театрах. Среди режиссёров, в той или иной мере принимающих нетрадиционный, подчас скандальный способ представления, выделяются К. Серебрянников, Ю. Бутусов, В. Мирзоев, А. Житинкин.

Характерной чертой этого времени в театральной палитре, режиссерской методологии и принципах актерской игры является синтез и смешение самых разных жанровых, стилистических и иных начал. Утрачивается чистота жанра. В интерпретации спектаклей главенствующее место отводится режиссерской фантазии, где мысль и основная идея автора становятся лишь поводом для реализации собственных художественных амбиций.

Поиск своего лица, пожалуй, одна из главных тенденций современного театра, его активного пересмотра прежних взглядов, представлений о мире и человеке. Невозможность рационального исчерпания смысла бытия во времени и пространстве органично «обрекает» сценическое искусство на поиск пластической образности, на новые взаимосвязи со зрителем.

Уникальные качества пантомимы ее выразительные средства всегда становились востребованными в периоды, связанные с радикальными переменами в обществе, в искусстве. Это положение обусловлено тем что, будучи непосредственно растворена в различных формах трудовой, социальной и религиозно-обрядовой деятельности, при всей ее многоликости

истории развития, пантомима отражает двойной аспект восприятия мира и человеческой жизни, что определило естественную среду ее бытования: в границах времени-пространства реального и идеального, действительного и воображаемого, конкретного и абстрактного. Отсюда – преувеличение, деформации, трансформации, как неотъемлемые свойства ее художественного воздействия. В опыте духовного познания формировался язык пантомимы, отправляя человека к совершенству универсального инструмента – собственного тела, вскрывающего глубинную суть архетипов, знаков и символов.

В результате нетрадиционного отношения к элементам режиссерской выразительности рождаются иные средства, иной вид пластического выражения, стремящийся освоить другой содержательный уровень, который невозможно адекватно выразить словами, поскольку пантомима (как и всякое другое искусство) является моделью не просто восприятия, но и мышления. Появляются новые театральные формы, в которых пантомима занимает одно из ведущих мест. Современность данного исследования позволяет говорить об актуальности данной квалификационной работы.

Цель исследования – изучить искусство театра пантомимы середины XX начала XXI веков.

Задачи исследования:

- изучить литературу по теме исследования;
- рассмотреть историю развития западноевропейского и русского театра середины XX начала XXI веков;
- исследовать истоки и историю развития театра пантомимы;
- проследить становление клон-мим театра «Лицедеи» В. Полунина;
- проанализировать искусство пантомимы в новых театральных формах.

Методологическую основу работы составили труды Э. Декру, А. Румнева, работы искусствоведа Е.В. Марковой, И.Г. Рутберга, статьи Р.Е.

Славского, исследования Е. Кузнецова, Ю.А. Дмитриева, М.Н. Немчинского, С. М. Макарова.

Структура работы. Работа включает введение, две главы «Театр пантомимы в театральном искусстве рубежа XX-XXI веков» и «Театр пантомимы в русском театральном искусстве рубежа XX-XXI», заключение, список использованных источников в количестве 82 наименований, два приложения.

Основное содержание работы. *Первая глава «Театр пантомимы в театральном искусстве рубежа XX-XXI веков» посвящена истории становления и развития искусства пантомимы, выявляет основные тенденции и формы современного театрального искусства.*

В первом пункте главы – «Западноевропейский и русский театр середины XX начала XXI веков» рассматривается история развития театрального искусства середины XX начала XXI столетия.

Театр XX века – это театр поисков и многочисленных экспериментов, давших ему новые формы и средства выразительности, особый художественный стиль. В XX в. на смену ведущим направлениям – реализму и романтизму – в театр приходят новые, противоречивые течения, которые назовут модернистскими. На театральное искусство данных веков существенное влияние оказали сложные исторические, социальные изменения, происходящие в мире, а также новая драматургия.

Два направления в европейском театре начала века оказали значительное воздействие на прогрессивный театр последующего времени: «народный театр» во Франции и интеллектуальный театр в Англии. Если прогрессивные театральные деятели стремятся сблизиться с широким зрителем, то модернистское формалистическое искусство ориентируется лишь на избранную публику. Во Франции в 50-60-х годах получил распространение так называемый «театр абсурда». Он отказывается от драматических характеров, демонстрирует болезненные уродства современного буржуазного общества. В это же время появляются в западном

театре «спектакли-суды» или «документальный театр», инсценировавшие протоколы судебных процессов, документальные пьесы и другие обличительные, остросоциальные произведения.

70-80-е годы — время расцвета пластического театра, и одновременно драматического, в котором весьма необычно и многопланово использовалась и используется по сей день пластика.

Театральные успехи российских театров середины XX в. завоевывались нелегко. Нередко лучшие спектакли выходили на зрителя с большим трудом, и даже запрещались по идеологическим соображениям. Тем не менее, создавались новые театры, которые пользовались успехом у зрителей.

В начале нового столетия возникает «verbatim», появившийся на основе «документальной пьесы». Спектакли, созданные в этой технике, посвящены, как правило, самым актуальным проблемам современной жизни. Это социальные, этические, этнографические, экологические и другие серьезные проблемы, которые практически не отражаются на сценах официальных репертуарных театров.

На рубеже XX-XXI веков возникает направление в театральном искусстве, именуемое «визуальный театр». Он оказался попыткой ухода от театра психологического. Режиссеры-визионеры реализуют на сцене свои фантазии, перетекающие из картины в картину по прихотливой логике ассоциаций или парадоксальным законам абсурда.

Основной тенденцией развития современного театра является сращение элементов различных жанров, что ведет к образованию новых жанров, таких, как: притчевый театр, эпический театр, физический театр, театр художника, театр музыканта, театр рук, театр вне театрального пространства, пластический театр и цирк и другие.

Второй пункт первой главы «Истоки и история развития театра пантомимы» посвящен истории развития искусства пантомимы. Пантомима (в пер. с греч. pantomimes - «воспроизводящий все при помощи подражания»)

– вид сценического искусства, где основным средством создания образа служит пластика человеческого тела, без использования слов.

Истоки пантомимы восходят к языческим религиозным ритуалам, к искусству древнегреческих мимов. Как вид театрального искусства она появилась в Римской империи в эпоху Августа. В средневековье пантомима была запрещена церковью, но продолжала жить в искусстве странствующих мимов, гистрионов, жонглеров, скоморохов и менестрелей. Расцвет искусства пантомимы проявляется в XVI– XVIII вв. в импровизационной комедии дель арте. В России же истоками пантомимы послужили календарно-обрядовые праздники и ритуалы, балаганные ярмарочные театры и клоунада. Этапным в развитии пантомимы стало творчество Ж.Г.Б.Дебюро в парижском театре «Фонамбюль».

В середине XX века в Европе и России пантомима была трансформирована и использована в театре, как система театрального образования такими титанами, как А. Арто, Б. Брехт, В. Мейерхольд, А. Таиров, М. Чехов, Ю. Любимов, Е.Гротовски, Е.Барба и многими другими.

С 1910-х в творчестве режиссеров модерна возникла драматическая пантомима (К.Маржданов «Слезы», Н.Евреинов «Кривое зеркало», В.Мейерхольд «Шарф Коломбины», А.Таиров «Покрывало Пьеретты», «Ящик с игрушками»). Традиции пантомимы театра дель арте эстетически переосмысливались и стилизовались с позиций режиссерского театра, сопровождалась музыкой, чтением стихов, хореографией.

Взлет пантомимы во второй половине 1950-х связан с появлением беспредметной пантомимы. В 1933 Ж.-Л. Барро стал использовать пластику как самодостаточный язык. М. Марсо изобрел маску клоуна Бипа.

Более чем ощутимое влияние на развитие жанра пантомимы оказала деятельность Этьена Декру – создателя теории и школы «тітериг», посвятившего многие десятилетия своей творческой жизни поиску методов обновления и расширения возможностей языка актерского искусства.

С именем Модриса Теннисона связывают совершенно новый этап в развитии пантомимического искусства: от прямолинейной социальной проблематики, от бытовых зарисовок и жанровых сценок, от антивоенной плакатной проблематики оно обратилось к человеку, просто к Человеку.

Разработку оригинального направления в рамках импровизационного пантомимического театра являет собой студия «Лицедей», основу которой положил В. Полунин.

Во второй главе «Театр пантомимы в русском театральном искусстве рубежа XX-XXI» анализируется русский театр пантомимы конца XX на примере театра «Лицедей», а также рассматриваются новые формы пантомимы.

В пункте 2.1 «Клоун-мим театр «Лицедей»» исследуется творческий опыт театра В.Полунина «Лицедей» и их вклад в развитие пантомимического искусства.

Клоун-мим театр «Лицедей» сформировался из созданной в 1968 году студии пантомимы. Творческий путь коллектива можно разделить на несколько этапов по стоящим перед ним задачами. Первая (60-е – первая половина 70-х гг. XX века) связана с усвоением техники театра пантомимы, изучением опыта импровизационной основы творчества актера в студийных экспериментах В. Мейерхольда, Е. Вахтангова, глубоко изучивших поэтику *commedia dell'arte*, с поиском собственного языка.

Предметом практического исследования второго этапа (конец 70-х – 80-е годы) становится пространство между человеком на сцене и человеком в зрительном зале. Актеры стремятся сократить дистанцию между собой и публикой, вовлечь зрителя не только в осмысление происходящего, но и в создание образа непосредственным участием в театрализованном действии, вовлечением в игру-импровизацию. Они отходят от традиционного представления о театральном зрелище, упраздняют все сложившиеся нормы и правила регламентации.

Специфика художественного языка театра «Лицедеи» рождалась за счет творческого претворения теории «театрализации жизни» Николая Евреинова, осмысления природы образа и выразительных средств эксцентрических актеров Ч. Чаплина, Б. Китона, Г. Лингдона, мимов Жан-Луи Барро и Марселя Марсо. Составляющими элементами художественного языка клоун-мим театра «Лицедеи» являются: свобода актерской импровизации; стирание грани между человеком на сцене и человеком в зрительном зале; отношение к действию как к акции; особая речь – «тарабарский язык».

Опрокидывая стереотипы и штампы на пути к истокам пантомимы, Полунин разрушает привычное, старое, мертвое ради обновления, которое несет в себе перерождение в новое качество сложившихся представлений, новое ощущение реальности.

В пункте 2.2 «Искусство пантомимы в новых театральных формах» выявлены предпосылки к появлению новых форм существования пантомимы, а также рассмотрен один из видов современных театров - перформанс, где пантомима обретает новое качество.

Именно «Лицедеи», в середине 80-х годов устроили активную экспансию пантомимического движения в масштабе страны, а после в масштабе всей Европы, объединили творческие силы многочисленных коллективов, занимающихся пантомимой и клоунадой под единым флагом массовой культуры. Стали инициаторами формирования нового креативного опыта в эстетике перформанса, уличных представлений, выразившегося в расширении возможностей творческого человеческого ресурса, уровней коммуникаций в поисках живых синтетических связей актер-зритель.

В конце XX века Полунин приходит к новой феерической форме зрелища, где, по-прежнему «движения ценятся дороже слова» - феерии - разновидности пантомимы. Он возвращает ее в новом качестве современного театрального зрелища – шоу.

Благодаря проведению Полуниным масштабных мим-парадов, фестивалей и уличных акций пантомима обретает новую форму – перформанс. В России в этом жанре одним из первых начал работать театр «ЧерноеНебобелое», создателем которого является Дмитрий Арюпин. «ЧерноеНебобелое» относится к визуально-пластическому театру, где большую роль играют принципы компьютерного, «виртуального сознания» с электронными существами, марионетками, которых виртуозно конструируют артисты из собственного тела. Лаборатория театра – физическая, в которой законы механики, теория прочности, пластические деформации исследуются на человеке и его реакциях. Актеры перформ-театра обращаются к пантомиме, как к технологической необходимости, инструменту, обеспечивающие зрителям в процессе восприятия спектакля уровень проникновения и погружения в иную реальность.

Творчество другого перформ-театра «Ахе» продуктивно в стремлении к сочетанию выразительных средств, основывающихся на использовании инженерной мысли, художественной графики и компьютерных технологий. В пространстве своего театра художники свободно сочетают многообразие авангардных стилей конструктивизма, сюрреализма, показывая через призму конструирования художественной композиции метафизическую сущность как первоэлементов театра (движение, жест, маска), так и первоэлементов живописи (линия, форма, цвет). Разновидность игры через предметный мир позволяет «ахейцам» находить новые аспекты и подходы в рождении локальных условий переживания телесного действия, невербального самовыражения, для проявления гротескной игры, позволяющей приблизиться к сущности народного гротеска, прикоснуться к карнавальному аспекту «другого мира», в котором привычный мир словно вывернут наизнанку.

Заключение. Рубеж XX-XXI столетия ознаменован различными историческими, социальными и культурными событиями в мире, которые, безусловно, оказали влияние на искусство, в том числе театральное.

Наиболее интересно шло развитие западноевропейского и русского театра. Появившиеся направления в театральном искусстве в начале XX века послужили основой для развития новых театральных жанров. Так, документальный театр, сложившийся в середине XX столетия, в XXI веке получил свое продолжение в технике «вербатим». Основы пластического театра используются в таких жанрах как: театр рук, театр теней, физический театр, театр вне театрального пространства и др. С развитием новых технологий, которые дают театру новые возможности, появляется визуальный театр, главный акцент в котором сделан на зрительном восприятии происходящего. Ключевой тенденцией развития современного театра является объединение элементов различных жанров, что привело к образованию новых форм, средств выразительности, особого художественного стиля и нового языка.

Возникновение театра пантомимы связывают с Римской империей эпохи Августа, а в России истоками пантомимы служат календарно-обрядовые праздники и ритуалы, балаганные ярмарочные театры и клоунада. Расцвет искусства пантомимы приходится на XVI–XVIII вв. в импровизационной комедии дель арте. Как отдельные эстрадные номера пантомима вошла в европейские мюзик-холлы и театры миниатюр в конце XIX в. Наибольшее развитие получила в искусстве XX в. В творчестве режиссеров-новаторов возникла драматическая пантомима, где традиции пантомимы театра дель арте эстетически переосмысливались и стилизовались.

Сегодня пантомима рассматривается исследователями современной театральной культуры как форма предельной активности сценического действия, как одна из наиболее развивающихся форм пластического театра. В конце 90-х – начале 2000 годов пантомима разворачивается в новых формах – перформансах и акциях, массовых уличных зрелищах.

В России к концу 70-х годов формируется клоун-мим театр «Лицедеи» под руководством Вячеслава Полунина, который, пройдя путь от освоения классической пантомимы до создания своего неповторимого стиля, внес в

привычную пантомиму свой специфический художественный язык. Его составляющими являются: свобода актерской импровизации, перерастающей в гротеск, стирание грани между артистом и зрителем, отношение к действию как к акции, наличие образа как центральной идеи, необходимость быть дураком, как путь постижения правды. Творческие поиски основателя театра «Лицедеи» Вячеслава Полунина возродили интерес к пантомиме и послужили толчком для создания новых форм существования пантомимы. Именно Полунин всерьез занялся формированием отечественной школы пантомимы и клоунады, организовывая мастер-классы и фестивали пантомимы. Проведение уличных акций, мим-парадов привело к развитию и созданию в России паратеатральных форм, таких как хеппенинг, перформанс и флеш-моб.

Неотъемлемой частью современного театрального искусства являются перформ-театры, где искусство пантомимы продолжает свое существование в синтезе с другими видами искусства. Они основываются на использовании инженерной мысли, художественной графики и компьютерных технологий, в пространстве своего театра свободно сочетают многообразие авангардных стилей.

Т.о., история пантомимы имела долгий путь развития от ее зарождения в XXVII до н.э. до сегодняшнего дня. За это время она пережила множество изменений и преобразований.

На ее становление оказали влияние искусство древнегреческих мимов, театр дель арте, скоморошество, балаганные театры, а также выдающиеся деятели театрального искусства, как Э.Декру, Ж-Л. Барро, М.Марсо, В. Мейерхольд, А.Таиров, В.Полунин. Новатором в искусстве пантомимы стал театр «Лицедеи», введя свободу актерской импровизации, вовлечение зрителя в спектакль, использование речи - вымышленного «тарабарского» языка.

В XXI веке появились новые формы, такие как хеппенинг, перформанс и флеш-моб, где пантомима успешно сосуществует с другими жанрами искусства.

Список использованных источников включает 82 наименования: труды педагогов и режиссеров в области театрального искусства, интервью и статьи по пантомиме.

В приложениях даны: методическая разработка занятия с учащимися театральной студии, упражнения по пантомиме и иллюстративный материал.