

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ К.С. СТАНИСЛАВСКОГО
НА ТЕАТР ИРАКА**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

2 курса 221 группы Института искусств
направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
профиль «Развитие личности средствами искусства»

АЛЬ-ЭСМАИЛА АУДЭЯ ФАДХЕЛ КХАЛЕЛА

Научный руководитель
доцент, кандидат педагогических наук _____ Е.Г. Царькова

Заведующий кафедрой
профессор, доктор педагогических наук _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2019

Введение

Разнообразие условий жизни и форм развития человечества определило различие культур народов. Взаимодействие же элементов этих культур под влиянием различных факторов сформировало широчайший спектр национальных искусств, которые составляют ныне основу культурного наследия мирового сообщества. Присущая каждой культуре органическая потребность расти и развиваться создала необходимые предпосылки для различного рода обменов. Сегодня международные связи приобретают массовый характер, создавая условия для унификации культурных проявлений, проявления национальной самобытности людей. Вместе с тем, любое национальное искусство несет в себе некий духовный, проверенный временем, элемент, который передается из поколения в поколение, создавая преемственность культурных ценностей. Отсюда возникает необходимость выявления гармонических взаимосвязей искусств разных народов с тем, чтобы создать некую общую систему обмена ценностями, направленную на взаимообогащение национальных культур.

Неотъемлемой частью общемирового культурного наследия является театральное искусство арабских стран. Сегодня в многообразии театрального процесса Ирака сосуществуют различные театральные идеи и школы актерской игры. Наряду с формами традиционного национального искусства весьма используются системы Б. Брехта, известны имена Э. Пискатора, Е. Гротовского, П. Брука. Одной из школ актерского мастерства, оказавших значительное влияние на становление иракского театра, стала школа К.С. Станиславского.

К.С. Станиславский построил последовательную теорию, методологию, артистическую и режиссерскую технологию, условно обозначенную им как «система». Принципиально важное значение для режиссера имеет обучение

актера искусству переживания. Свою творческую сценическую деятельность он начал с метода наблюдения за игрой других и самонаблюдения. Актер в формировании образа исходит от себя, своих внутренних способностей ума, воли, чувств, воображения, эмоциональной памяти, находит им параллели в возможных схожих обстоятельствах и событиях своей и окружающей жизни, ставит себя в так называемые предлагаемые обстоятельства. Распространение идей К.С. Станиславского на арабском Востоке во многом связано и с тем, что эстетика психологического театра переживания вообще очень близка и созвучна национальным традициям и менталитету иракцев. В Ираке принципы К.С. Станиславского также оказывают влияние на развитие его театра до настоящего времени. Наряду с другими творческими языками они становятся той основой, на которой современный иракский актер стремится к поиску языка самобытного, но близкого и понятного народам разных культур и вероисповеданий. Это обусловило выбор темы настоящей работы «Влияние системы К.С. Станиславского на театр Ирака».

Цель нашего исследования – выявить влияние системы К.С. Станиславского на развитие театра в Ираке.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих **задач**:

1. Выявить и проанализировать традиционные театральные формы в культуре Ирака.
2. Проследить процесс становления и развития профессионального арабского театра.
3. Дать характеристику основных положений системы Станиславского.
4. Рассмотреть пути распространения и освоения системы К.С. Станиславского иракским театром.

Объект исследования – театральные традиции Ирака.

Предмет исследования – специфика развития иракского театра под влиянием идей К.С.Станиславского.

Методологической основой исследования явились труды по психологии творчества (В.И. Выготский, Д-р Али Абдулхусейн Али); театральной педагогике (М. Абу Дома, Д. Леннард, М. Локхерст); истории театра (И. Хамада, М. Лейрис, М. Дауд, Д. Ф.Судани); театральной режиссуре (Саад Ардаш, Д-р Самия Ассаад) и др.

Ведущим в работе является принцип историзма, позволяющего рассматривать явления в их историческом развитии и во взаимодействии с происходящими социально-культурными изменениями.

Методы исследования. Основными методами изучения истории и современности арабского театра стали общенаучные методы познания:

1) историко-генетический метод, позволяющий выявить истоки развития арабского театра и факторы, определившие его эволюцию, пути развития.

2) сравнительный (компаративный) метод, с помощью которого были проанализированы особенности русской и арабской театральной традиций, возможные точки их взаимопересечения, характер использования достижения театральных систем.

3) методы непосредственного наблюдения, интервьюирования, с помощью которых выявлялись пути распространения и способы освоения идей Станиславского в иракском театре.

Научная новизна исследования состоит в том, что:

- в исследовании рассматриваются основные тенденции развития современного арабского театра в тесной связи со спецификой развития традиций русской реалистической школы К.С. Станиславского.

Теоретическая значимость исследования:

- представлен анализ религиозно-ритуальных форм иракского театра (тазией, шабих-хани, церемониальный (праздничный театр));
- прослежено возникновение в Ираке театра европейского типа;

- охарактеризованы основные положения системы К.С. Станиславского;
- определено влияние освоения системы К.С. Станиславского иракским театром на развитие современного арабского театра.

Практическая значимость исследования определяется тем, что:

- материалы и результаты исследования могут быть использованы в практике образовательных организаций России и Ирака.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Идеи исследования прошли апробацию в практике работы Института искусств ФГБОУ ВО «СГУ имени Н.Г. Чернышевского».

Основные положения и результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры теории, истории и педагогики искусства, были представлены на научных конференциях:

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики постановки голоса» (Саратов, Институт искусств, СГУ, 6-7 декабря 2018 г.) **Аль-Эсмаил Аудей Фадхел Кхалел** (Ирак). Ритуальный театр тазийе как арабская «трагическая опера».

VI Международная научно-практическая конференция Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области (Саратов, Институт искусств, СГУ, 12-14 октября 2017 года) **Аль-Эсмаил Аудей Фадхел Кхалел** (Ирак). Становление театра европейского типа в Ираке.

Также были опубликованы следующие статьи:

Царькова Елена Геннадиевна, **Аль-Эсмаил Аудэй Фадхел Кхалел** Ритуальный театр тазийе в культуре Ирака // Манускрипт. Тамбов: Грамота, 2019. Том 12. Выпуск 4. С. 126-130. ISSN 2618-9690. <https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.4.26> (ВАК).

Аль-Эсмаил А.Ф., Царькова Е.Г. Возникновение в Ираке театра европейского типа // Международный студенческий научный вестник. – 2018. –

№ 6; URL: <http://www.eduherald.ru/article/view?id=19240> (дата обращения: 29.10.2018) DOI 10.17513/msnv.19240 (РИНЦ).

Аль-Эсмаил Аудэй Фадхел Кхалел, Царькова Е.Г. Церемониальный (праздничный) театр в арабской культуре // Международный студенческий научный вестник. – 2019. – № 3.; URL: <http://eduherald.ru/ru/article/view?id=19632> (дата обращения: 07.06.2019). (РИНЦ).

Структура работы. Магистерская диссертация объемом ... страница состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

Основное содержание работы

В первой главе прослежен путь становления театра в Ираке. Значительное внимание уделено его культово-ритуальными формам. Представлена характеристика траурных обрядов мухаррама как ритуальной формы арабского театра. Описана последовательность, характер, театральные элементы культово-ритуальных действий Тазийе. В рамках ритуала «Тазийе» выделены театрализованные представления – Шабих-хани. Охарактеризованы драматургическая основа, персонажи, символические элементы сценографии, сценическая техника, музыкальная составляющая. Обозначена важная роль культово-ритуального действия Тазийе и Шибих-хани как важнейшей части культуры Ирака, служащих важным стимулом развития театра. Автор обращается к изучению современных форм ритуального театра – церемониальному (праздничному) театру, сыгравшему большую роль в становлении не только марокканского, но и в целом арабского, театрального искусства; в насыщении культуры общества действительно неординарными представлениями, вызывающими как огромный интерес, так и массу критики; попытками найти разные подходы к решению насущных проблем общества. Одной из важнейших задач церемониального (праздничного) театра стало

стремился показать миру самобытность арабского театрального искусства, его исторические корни и независимость его от влияния других школ, в том числе европейской.

В разделе 1.2. на основе периодической и научной литературы, театральной практики, личных интервью с ведущими театральными деятелями Ирака, проведен анализ представленности театральных организаций в городах страны и их типов, анализ репертуара, качества постановок, дана характеристика положения женщин в театре и прослежено изменение отношения в обществе к ней.

Вторая глава посвящена характеристике основных принципов системы К.С. Станиславского, представляющей собой научно обоснованную теорию сценического искусства, метода актерской техники. В противоположность ранее существовавшим театральным системам система Станиславского строится не на изучении конечных результатов творчества, а на выяснении причин порождающих тот или иной результат. В последнем параграфе прослеживает появление его учения в Ираке. С этой целью он анализирует деятельность родоначальников театра европейского типа в Ираке с точки зрения влияния идей Станиславского в образовании, творческих взглядах и достижениях, выявляются печатные источники информации, знакомящие иракских театральных деятелей с психологически реалистически театром Станиславского.

Заключение

Рассмотренная проблема влияния системы К.С. Станиславского на иракский театр позволяет подвести некоторые итоги теоретического исследования и сделать следующие выводы.

1. Традиционный театр Ирака, как же как и арабский в целом, был мистериально-синкретическим и опирался на мифологию и фольклор. Его характерными чертами были:

- импровизация,

- вовлечение в представление зрителей,
- соединение музыки, пения, танца, пантомимы,
- арабские «бродячие» сюжеты, притчи, легенды, сказки,
- соединение трагедии и фарса.

Важнейшей частью культуры Ирака являются ритуальные театрализованные действия. Таковы культово-ритуальное действие Тазийе и его неотъемлемая составляющая – мистериальный театр шабих-хани. Шиитский мистериальный театр «Шабих-хани» в контексте культово-ритуальных действий «Тазийэ», театр любительский, художественно-декламационный, эмоционально открытый в сочетании поэтическим возвышенным словом, символически условным представлением и богоугодной религиозной церемонией, служит важным стимулом развития, как мирового театра, так и театра в Ираке. Они сохранялись до конца XIX в. Тяготение к традиционным формам народного театра сохраняется и в последующем – в XX и начале XXI века.

2. Современная театральная система в Ираке начинает складываться сравнительно недавно – в конце XIX века с появления театра европейского типа – и характеризуется с одной стороны совершенствованием данного направления, а с другой – значительным интересом к возрождению национальных традиций.

Светская европейская культура начинает проникать в ирак только в 1920 годы. Но уже к 1980-м годам большинство исследователей иракского театра выделяли в театральном процессе Ирака четыре доминирующих направления, актуальные и в настоящее время:

- первое было обращено к сюжетам национальной литературы;
- второе предполагало полный отказ от контактов с западноевропейской драматургией, видя в ней определенное препятствие для развития национальной драматургии;

– третье призывало к созданию «праздничного театра», провозглашало его главными атрибутами театральность и ярко зрелищный характер; с этой целью активно используется литературное наследие (сказка, легенда) и формы национальных народных театрализованных представлений;

– четвертое стремилось утвердить новые идеи и ценности на фундаменте наследия арабской художественной культуры. Элементы традиционных зрелищных форм, претерпев определенные изменения, стали составной частью этих театральных произведений. Подчиняясь общей логике сюжета и заложенных в нем идей, в пьесах появились персонажи-рассказчики «аль-кысса хаун», бродячие поэты, звучала ритмическая музыка, исполнялись напевы макамов.

3. Под условным наименованием «система Станиславского» сосредотачивается обширный круг вопросов театральной практики и теории, разработанных в творческом наследии К.С.Станиславского. К ним относятся вопросы искусства актера и режиссера, артистической техники, театральной эстетики, этики, творческой методики, театральной педагогики, организации коллективного сценического творчества и др. Однако все эти разнородные по своему характеру области сценической деятельности являются лишь различными ответвлениями, идущими от единого корня: они пронизаны общей идейно-творческой концепцией создателя системы и поэтому взаимно обуславливают друг друга.

Системе Станиславского чужда нормативность творчества. Она требует единства формы и содержания, но не предписывает никаких канонов в области художественной формы. В отличие от многих других театральных систем учение Станиславского опирается не на эстетические каноны, а на познание объективных законов творчества органической природы артиста-человека.

В системе впервые решается проблема сознательного овладения подсознательным, произвольным процессом сценического творчества,

исследуются пути органического перевоплощения актера в образ. Она не подменяет собой творчества, а создает для него наиболее благоприятные условия.

Система состоит из двух разделов.

Первый раздел посвящен проблеме работы актера над собой. Это ежедневная тренировка. Целенаправленное, органическое действие актера в предлагаемых автором обстоятельствах – основа актерского искусства. Оно представляет собой психофизический процесс, в котором участвуют ум, воля, чувство актера, его внешние и внутренние артистические данные, названные Станиславским элементами творчества. К ним относятся воображение, внимание, способность к общению, чувство правды, эмоциональная память, чувство ритма, техника речи, пластика и т.д.

Второй раздел системы Станиславского посвящен работе актера над ролью, завершающейся органическим слиянием актера с ролью, перевоплощением в образ.

Пять основных принципов системы Станиславского отличаются глубиной проникновения в самую суть сценического искусства и успешным решением наиболее насущных проблем творческой эффективности театрального артиста.

Это:

1. Сценическая правда.
2. Работа с обстоятельствами.
3. «Здесь и сейчас».
4. Актерское саморазвитие.
5. Взаимодействие с партнером.

Основные качества актера развивают разнообразные упражнения, среди которых:

- Подражание.
- Память физических действий.
- Я в предлагаемых обстоятельствах. Обычно это упражнение выполняется

в форме этюдов: этюд «прорвало трубу», этюд «первый раз на катке», этюд «необитаемый остров» и т. д.

4. Распространение идей Станиславского в иракском театре и их освоение, начавшееся в середине 1950-х гг., связано с именами таких крупнейших его представителей как Хаки аль-Шибли, Сами Абдул Хамид, Джасем Аль-Абуди, Бехнам Михаил, Бадри Хассун Фарид, Касим Мухаммед. Их педагогическая, актерская и режиссерская деятельность утвердили принципы жизненной правды, сверхзадачи, активности действия, органичности (естественности), перевоплощения, лежащие в основе реалистического психологического театра.

Освоение системы Станиславского осуществляется также путем знакомства с подлинными работами мастера. Однако на методическом уровне, уровне анализа собственной театральной практики, обобщающих исследований не достаточно. В дальнейшем предстоит работа над представлением собственной театральной концепции, синтезирующей достижения театральных идей Станиславского и его интерпретаторов и иракских театральных деятелей

Программы обучения актерскому мастерству в Ираке сейчас представляют собой смесь основных теоретических и практических положений системы Станиславского и совокупности разрозненных и разнородных европейских и американских приемов и программ обучения. Иракская система театрального обучения сумела привлечь и принять множество зарубежных приемов, установок и упражнений, но еще не успела их переработать.

Основными причинами, препятствующими освоению системы К.С. Станиславского в иракском театре, могут названы следующие: внешние проблемы, которые вытекают из социокультурных и исторических особенностей и не зависят от воли артистов, но косвенно влияют на обучение и освоение системы в иракском театре, и внутренние проблемы, которые

вытекают изнутри самого театра и системы образования в Ираке и мешают распространению системы Станиславского в стране.

Актуальными способами преодоления некоторых проблем для всестороннего освоения системы Станиславского в иракских театрах и театральных вузах мы видим в следующем:

- разъяснение и новое ознакомление с системой;
- укрепление независимых организаций и союзов артистов;
- усиление профессионального театра;
- реформа театральных управлений и стиля руководства;
- расширение международных связей иранского театра;
- возможно, необходимость изменения порядка театрального обучения;
- использование эффективных приемов преподавания учения Станиславского и др.

Эти меры и борьба с другими трудностями в конечном итоге должны привести к тому, что система Станиславского займет достойное место в иракских театрах и театральных вузах.

Данная проблема не может быть рассмотрена в полном объеме в настоящем исследовании и требует дальнейшего изучения. Одними из направлений дальнейших исследований могут выступить следующие:

- сравнительный анализ театральной школы Станиславского и творческих школ его американских последователей, чьи влияния в наибольшей степени испытал театр Ирака, с целью дифференциации творческого воздействия;
- сравнительный анализ использования принципов Станиславского в Ираке и других арабских странах;
- выявление возможностей интеграции национальных традиций и принципов актерского творчества К.С. Станиславского.