

Искусство воплощения художественного образа посредством пластики в театральном искусстве России XXI века: конфликт содержания и формы

Научный руководитель – Анестратенко Михаил Владимирович

Макарычев Данила Витальевич

Аспирант

Институт современного искусства, Театральный факультет, Москва, Россия

E-mail: danila_makarychev@internet.ru

Фундаментальным «инструментом» воплощения художественного образа усовременного актера является его пластическая выразительность, которая представляет собой базовый материал для эмоционального выражения персонажа. Пластическая выразительность – это не просто умение красиво двигаться; это тончайший механизм, позволяющий передать зрителю эмоции, мысли и внутренний мир героя произведения, используя язык тела – его естественную и выразительную основу. Из теоретического курса истории отечественного театра мы можем знать, что М. А. Чехов уделял большое внимание внешней технике и теме телесного аппарата, рассуждая о том, что «Есть тип актеров, глубоко чувствующих свои роли, но не могущих выразить и передать зрителю со сцены своих переживаний во всей их полноте. Их внутренняя жизнь скована непроработанным, негибким телом» (Чехов, 2007, с. 422). М. А. Чехов подчеркивал необходимость кропотливой работы над телесным аппаратом сценического исполнителя, утверждая, что эмоции не существуют отдельно от физических ощущений. Он говорил не о механическом воспроизведении чувств, а о «проживании» их в теле, о «телесной памяти», которая хранит опыт и проявляется в движениях, мизансценах тела, линии взгляда, иными словами, во всей пластической палитре. Применение опыта предыдущих поколений является очень важным для дальнейшего развития театрального процесса XXI века, так как мысли великих режиссеров подтверждают неразрывность содержания и формы, что мы привыкли называть «психо-физикой» в рамках процесса воплощения художественного образа.

К сожалению, тело как «инструмент» психо-физического воплощения художественного образа является утраченным в современном театре. Таким образом, пластический аппарат воплощения артиста, становится не способным к выразительному сценическому исполнению. Иными словами, деятели искусства уделяют катастрофически мало внимания спектру средств пластического выражения, которыми должна быть наполнена практика артиста. С данной точки зрения мы можем сделать утверждение, что на сегодняшний день в театральном искусстве появляется острая необходимость в актерах, являющимися подлинными творцами, которые, подобно художнику, будут создавать сценический образ при помощи «инструментов», данных ему природой. Современный театр, во многом определяемый постдраматическими тенденциями, переживает парадокс: стремление к деконструкции традиционных форм. В XXI веке за подлинное искусство стали понимать абстрактные композиции, где превалирует форма, а не содержание постановки. Рассматривая эту проблему, важно упомянуть, что данная тенденция современного искусства не долговечна: «Такого рода произведения способны привлечь внимание публики лишь на короткий промежуток времени, создав определенный интерес или вызвав широкий общественный резонанс» (Анестратенко, 2021, с. 13).

Современным театральным деятелям необходимо вспомнить о теоретическом и творческом наследии Е. Б. Вахтангова. Профессор Театрального института им. Б. В. Шукина А. Б. Дрознин следующим образом описал процесс работы Вахтангова над спектаклем: «Начав решение с любого полюса (например, с жизни человеческого духа роли), обязательно двигайся в сторону другого полюса (жизни тела) и продолжай этот процесс, пока не добьешься целостного результата» (Дрознин, 2018, с. 283). В современных реалиях, вышеописанный метод Вахтангова является одним из условий дальнейшего развития театрального искусства, хоть Е. Б. Вахтангов и не рассматривал подробно идею синтеза искусств в театре.

В качестве подтверждения вышесказанному приведем высказывание профессора ГИТИСа О. Л. Кудряшова: «Психофизическое самочувствие актера способно охватить широко и содержательно человеческую жизнь. Это невероятное свойство психофизического самочувствия, о котором мы только говорим, но не пытаемся ввести его в оборот» (Кудряшов, 2023, с. 53). В связи с этим, современным театральным деятелям необходимо приложить максимум усилий для подъема уровня пластической культуры сценического исполнителя и изучить определенный творческий инструментарий, входящий в процесс синтеза художественных средств выражения различных видов искусств.

В отечественном театральном искусстве XX века идеи о пластической выразительности всегда находили практическое применение на сценической площадке. Сегодня многие современные театральные деятели игнорируют такие профессиональные термины как «художественная форма», «внешняя техника воплощения», «пластический аппарат», «психофизика», по сути, не имея возможности их реализации. Нельзя забывать, что театральное искусство всегда объединяло в себе самые разнообразные направления творчества и отражало главные смысловые идеи времени. Таким театр должен оставаться и по сей день.

Источники и литература

- 1) Анестратенко М. В. Синтез искусств в музыкальном театре конца XIX – начала XX веков: творческий процесс работы Ф.И. Шаляпина над ролью – М.: Институт современного искусства, 2021. – 208 с.
- 2) Дрознин А. Б. Дано мне тело... Что мне делать с ним? Книга первая – М.: Навона, 2018. – 464 с.
- 3) Кудряшов О. Л. В поисках второго плана – М.: ГИТИС, 2023. – 136 с.
- 4) Чехов М. А. О технике актера. // Работа актера над собой – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2007. – С. 371–490.