

Ритуал и современный театр. Восток как вдохновение

Научный руководитель – Михельсон Ольга Константиновна

Опачич Боян

Студент (магистр)

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт философии,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: opacicbbojan@gmail.com

Целью данной работы является попытка показать, насколько важным для современного театра является ритуальный, и в целом, религиозный элемент, в частности, связанный с религиозными традициями Востока. Далекие, древние и восточные культуры оказали влияние исключительной важности на современный европейский театр, при этом, не в период романтизма, а в эпоху модернизма, в XX веке. Можно сказать, что после колониальной традиции западной Европы ей на смену пришла заинтересованность в традициях восточных культур. Именно эта заинтересованность и привела к значительной переформулировке того, что театр представлял собой в период до конца Первой мировой войны. Форма религиозных танцев и движений, богослужение, содержащее в себе театральные элементы, передача древних учений и мифов, опирающаяся на концепцию, известную в Европе как театральная перформансы, привели к перенаправлению европейского театра и формированию нового подхода в театральном искусстве. Одним из подобных примеров является ритуальная передача мифа, основанная на жертвоприношении и берущая начало на острове Бали, которая в первый раз была представлена на Колониальной выставке в Париже 1 мая 1931 года. Она в значительной степени определила направление и понимание концепции театра у теоретика театра А. Арто, а через его творчество повлияла и на весь мир театра.

Параллельно, большое влияние на театральный мир оказывают 'Сакральные танцы' Г.И. Гурджиева, который в конце Первой мировой войны покидает Россию и переезжает в Париж, где на Елисейской сцене презентует свои философские идеи, используя, между прочим, определённые движения (спектакль «Борьба магов»). Его концепция движений представляет собой особого рода синкретизм, с одной стороны, центрально-азиатских ритуальных танцев и учений, и, с другой, движения суфийского тариката Мевлеви, братства вертящихся дервишей. Именно Г.И. Гурджиев принёс ритуальную традицию Центральной Азии и Ближнего востока в Европу, используя искусство сцены. Его учения повлияли на идеи и теорию театра одного из самых значительных театральных теоретиков и режиссёров XX века Питера Брука.

Кроме идей вышеупомянутых личностей и традиций, которые вошли в концепцию современного европейского театра, особого рода катализатором является и толкование современных театральных идей Е. Гротовским, который к современному подходу добавляет ещё и элементы традиции индийского театрального ритуала, презентующего сцены из древнеиндийских эпосов «Махабхараты» и «Рамаяны», Катхакали.

Среди вышеперечисленных авторов и восточных традиций, важное место занимают и традиции древнего японского театра «Но», которые, так же, как и восточные игры теней, переформулировали отношение к маскам и театральным куклам в театре.

С восточными традициями и с новой формулировкой концепции театра, средства классического театра, такие как речь и столкновение, ушли на второй план, в то время как важнейшее место заняли ритуальные формы и элементы - танец, транс, крик, отсутствие пространства и времени, так же, как и размытые границы между актёром и зрителем.

Театр больше не инструмент писателя и его творчества, а автономное искусство, которое пользуется элементами ритуала, чтобы вовлечь зрителя в состояние сновидения или транса, 'очищая', таким образом, его душу, вызывая эмоции сострадания и страха, т.е. заставляя зрителя пережить катарсис.

Проанализированный материал позволил нам прийти к выводу, что роль религиозных элементов в современном театре достаточно большая, но, несмотря на это, недостаточно исследована, что подтверждает актуальность данной работы.

Источники и литература

- 1) Авдеев А.Д. Происхождение театра – элементы театра в первобытнообщинном строе. Ленинград-Москва.: Искусство., 1959. С. – 266;
- 2) Антипова, В.Ю. Культурные искусства Индонезии // Статья в сборнике трудов международной конференции «Богослужбные практики и культурные искусства в современном мире» Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. 2017. С. – 15 – 26;
- 3) Арто А. Театр и его двойник / Перев. Сергей Исаев. М.: Мартис., 1993. – 200 с;
- 4) Бурькина А.П. Религия Японии в театре Но. // Человек. – М.: 2011. № 2. С. – 152-165;
- 5) Гротовский Е. От Бедного театра к Искусству – проводнику / Перев. с польск., составл. вступит. ст. и примеч. Н.З. Башинджагян. М.: Артист. Режиссер. Театр., 2003. С. – 351;
- 6) Максимов В.И. Театральные концепции модернизма и система Артонена Арто: Дис. ... доктор искусствоведения. СПб., 2001. С. – 489;
- 7) Серова С.А. Религиозный ритуал и китайский театр. М.: Восточная литература. 2012. С. – 160;
- 8) Azize, Joseph. Gurdieff's Sacred Dances and Movements // Handbook of New Religions and Cultural Production. Leiden. Boston. Brill. 2012. pp. 297-330;
- 9) Christof, Catharine. Gurdjieff in the Theater: The Fourth Way of Jerzy Grotowski // Religion and the Arts. № 21. 2017. pp. 209-235;
- 10) Fischer-Lichte, Erika. History of European Drama and Theatre. London. Routledge: Taylor & Francis Group. 2002. pp. 396;
- 11) Fischer-Lichte, Erika. Theatre, Sacrefice, Ritual. London, New York. Routledge: Taylor & Francis Group. 2005. pp. 292;
- 12) Rozik, Eli. The Roots of Theatre. University of Iowa Press. Iowa. 2002. pp. 365;
- 13) Turner, V. From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play. New York. Performing Arts Journal Publications. 1982. pp. 127.