

Лаборатории как новая театральная реальность

Научный руководитель – Мамедов Агамали Куламович

Жегульская Александра Андреевна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Социологический факультет, Москва, Россия
E-mail: sangeg@yandex.ru

Аннотация: в статье описывается место, которое театральные лаборатории занимают в современном театральном пространстве России. Особое внимание уделяется изучению функций лабораторий и их достижениям за последние двадцать лет.

Ключевые слова: театр, лаборатория, режиссер, публика, драматургия.

Современный российский театр сложно представить без его экспериментальных лабораторий. По всей стране мы можем наблюдать настоящий расцвет лабораторного движения: многочисленные читки и показы проводятся от Калининграда до Владивостока, в театрах провинциальных и столичных, репертуарных и новаторских. Новый театральный зритель старается привыкнуть к непривычному формату, который подразумевает некую «незавершенность» постановки и последующий открытый диалог. Но нельзя отрицать, что такая независимая структура, как лаборатория, изменила театральное пространство нашей страны безвозвратно.

Первооткрывателем лабораторного формата в России стал театральный критик, эксперт Национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат Международных театральных премий Олег Семёнович Лоевский. Сам основатель «Экспериментальной лаборатории Лоевского» рассказывает, что двадцать лет назад от скуки решил привезти в Екатеринбург молодых столичных режиссеров, студентов курсов Марка Захарова и Григория Козлова. Тогда с актерами местного ТЮЗа они ставили даже не эскизы, а отрывки, которые Олег Семёнович позвал оценить видных режиссеров Поволжья, Урала и Сибири. После этих показов всех молодых специалистов позвали работать в ведущие театры, а О. С. Лоевский основал лабораторию и помог проникновению молодых и талантливых режиссеров в провинциальные театры [1]. Отрывки превратились в полноценные эскизы спектаклей, география городов расширялась и сейчас уже невозможно представить современное театральное пространство нашей страны без подобных экспериментов.

Назревшая в театральном сообществе необходимость «обновить режиссерский цех» - одна из множества причин, по которым формат лаборатории так удачно сработал в российских реалиях. XX век заслуженно считается временем расцвета так называемого «режиссерского театра». Функции режиссера, начиная с реформ МХТ и до начала нынешнего века, значительно расширились. С этого времени он уже не столько администратор, сколько интерпретатор сценического текста и организатор всех процессов, которые могут происходить на сцене. Однако приход нового тысячелетия ставит перед театром абсолютно иные задачи, с которыми авторитарные режиссеры-управленцы справиться уже не в силах. В России, где вопрос финансирования культуры всегда стоит очень остро, редко можно встретить руководителя театра, готового пойти на риск: дать возможность реализоваться молодому режиссеру, выбрать современную пьесу. Именно в этой ситуации формат лаборатории помогает понять, готовы ли этот город, эта труппа, эта публика к новаторским идеям того или иного режиссера или драматурга.

Выше уже упоминалась важная проблема финансирования театра - она также помогла лабораториям обрести популярность. В современных реалиях, когда способы дотационного финансирования институтов культуры планомерно сменяются на проектные схемы, лаборатории стали наилучшим выходом. Ведь общий бюджет лаборатории может быть ниже бюджета одного полноценного театрального спектакля, но при этом можно получить максимальную отдачу со стороны общественности: происходит приток зрителей, прессы, рекламы, работодателей и представителей власти.

Следующий важный факт: лаборатории помогли провинциальным театрам провести тотальную переоценку кадров. Из сезона в сезон в каждой труппе накапливалось количество «спящих» артистов, которые по разным причинам не могли показать на сцене полный спектр своих возможностей. С приходом лабораторий такие актеры стали как бы «просыпаться» - некоторые из страха, что это может стать их последней возможностью общения со зрителем, некоторые из-за того, что почувствовали потенциал в нестандартном для их театра репертуаре. Можно сказать, что любая провинциальная труппа - это коллектив с давно распределенными и устоявшимися социальными ролями, которые не меняются на протяжении многих сезонов. Для неё лаборатория выступает необходимым хаосом, который может перевернуть представление актеров о своих возможностях.

Важно отметить, что именно лаборатории помогли сгладить колоссальный культурный и эстетический разрыв, который в определенный момент возник между традиционным театром и новейшими технологиями, ворвавшимися во все сферы общественной жизни. Именно лаборатории и их пробные полуформы помогли провести переход к технологичному театру плавно и с минимальными культурными потерями. С их помощью публика начала привыкать к незнакомым и иногда пугающим методам, пьесам, средствам и смыслам.

Очень важная социальная функция лабораторий - поиск нового зрителя. Для публики, не привыкшей открыто высказываться о происходящем на сцене, подобный формат стал откровением. Ведь теперь зритель не только смог пробраться за «четвертую стену» (что практиковалось в классических репертуарных театрах и ранее), но и получил возможность повлиять на будущее той или иной постановки. Подобная свобода окрыляет публику, уставшую от классической театральной рутины. Особенно плодотворно подобный формат повлиял на молодежь. Миллениалы, не привыкшие скрывать свои суждения, для которых отстаивание собственного мнения стало одним из важнейших этапов социализации, высоко оценили возможность дискуссии в театре. Происходящие изменения отражают невероятно важный социальный процесс, характерный для современного театра: он больше не навязывает свою точку зрения, не учит жизни, а вовлекает общество в диалог, в обсуждение интересующей проблемы [2]. Театр со своей стороны помогает зрителю разобраться в новом языке, а публика в свою очередь отвечает готовностью принимать и оценивать театральные эксперименты. Происходящие в этом пространстве интеллектуальные дискуссии качественно улучшили состав публики. Сейчас мы наблюдаем приток в театр интеллектуалов, которые могли временно покинуть зрительные залы в тяжелые 1990-е годы.

Необходимо отметить еще одно важное социальное достижение, которое стало возможным благодаря развитию лабораторий: мы можем наблюдать возвращение на сцену настоящего современного героя. Процессы, происходящие в обществе сегодня, не могли не повлиять на драматургию. И наконец-то этот актуальный материал начал активно ставиться на различных сценах по всей стране. Основная тема новой российской драмы - выживание человека и сохранение нравственных ориентиров. Налаженный диалог со зрителем очень помог современным авторам: открытые читки текста заставляют их каждый раз переосмысливать написанный материал, приближать его к современным реалиям. С

изменением театрального текста меняются и методы постановки, режиссеры и актеры начали задавать друг другу и публике другие вопросы, искать новые средства, которые могут передать тот кардинально новый опыт, который может дать современный театр.

Можно долго сопротивляться изменениям, которые происходят с современным театральным пространством. Однако, учитывая все перечисленное, можно сказать, что лаборатории выполнили те функции, которыми их наделили, и по-прежнему продолжают быть ценной и важной частью театральной реальности. Их социальная роль оказалась важнее, чем можно было предположить: поначалу принудительный диалог, на который лаборатории выводили публику, помог театру вернуться к важным гражданским и социальным вопросам. Ведь можно допустить, что неприязнь, с которой зритель воспринимает современные театральные формы, связана совсем не с особенностями их представления, а с той социальной реальностью, на которую опирается новое искусство. И именно лаборатории могут с наименьшими затратами не только приоткрыть для публики завесу этой реальности, но и дать ключи к её обсуждению и дальнейшему пониманию.

Источники и литература

- 1) 1. Пархомовская Н., Розова И. Социальный театр: лабораторная работа // Театр. – 2019. – №39. – URL: <http://oteatre.info/sotsialnyj-teatr-laboratornaya-rabota/>
- 2) 2. Хитров А., Давыдова М. Эволюция или революция? Как и чему будут учить в новых театральных школах // Театр. – 2013. – №10. – URL: <http://oteatre.info/evolyutsiya-ili-revolyutsiya-kak-i-chemu-budut-uchit-v-novy-h-teatral-ny-h-shkolah/>