

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

Рассматривается специфика социологического изучения, основанная на совокупности эстетического, статистико-типологического функционирования театра в обществе и поведения зрительской аудитории, осмысливаются состояние и динамика театральной жизни в структуре общественных процессов. Выявление социальной роли театра позволяет уточнить место и особенности его функционирования в современной действительности.

Социология театра имеет два направления – теоретическое и прикладное. Прикладные исследования театрального процесса способны проводить далеко не все социологи. Выработка рекомендаций требует конкретных и точных представлений о том, как это *должно* быть. Оценивать реальное состояние того или иного театра и затем давать рекомендации можно лишь при наличии четких нормативов, показывающих, каким образом это состояние достигается.

Основой формирования нормативных представлений о театре, на наш взгляд, является четкое понимание его функций. Если функции не ясны, то не может быть ясности и в нормативных требованиях, а следовательно, и в критериях оценки.

Как понимаются сегодня функции драматического театра? Имеется ли их четкая иерархия, ранжировка по значимости? Как понимаются функции театров при оценке их деятельности в прикладных социологических работах? Вопросы эти пока остаются открытыми.

Мы полагаем, что функции каждого вида искусства следует формулировать с учетом тенденций развития общества и других видов искусства. По своей природе функции всех видов искусства едины и направлены на обеспечение духовного развития человека. Но в рамках этой общей функции должны быть выделены и особые, частные, присущие разным видам искусства. Что же касается функций драматического искусства, то они должны вытекать из теоретического представления о театре как социальном институте, занимающем определенное место среди других социальных институтов общества. А.А.Гвоздев особо выделял самоценность сценической интерпретации жизни, являющейся “объектом театрального воплощения и социального пространства” [1, с.98].

С какими социальными институтами связан театр? Известно, что ими являются: система директивных органов, экономические институты общества, системы образования, семьи, науки, массовых коммуникаций, мораль и идеология, структура занятости и институты досуга. Все эти (и некоторые другие) социальные системы определенным образом влияют на функционирование театра с помощью специфических средств и форм.

В свою очередь, в каждый из этих институтов поступает определенная часть вырабатываемой театром “продукции”, посредством которой он вносит свой специфический вклад в идеологию и экономику, в функционирование семьи, систем образования, науки, досуга и пр.

Социология искусства вообще и театра в частности требует специфического подхода к изучаемым ею предметам – рассмотрению исследуемого феномена в двухмерном социокультурном пространстве, включающем признаки образа жизни различных субъектов и особенности социальной коммуникации, связанной с театром.

Социолог театра должен изучить его в современном социокультурном контексте, ибо в сфере театральной жизни взаимодействуют реальные субъекты в объективных условиях, которые по-разному преломляются индивидуальным сознанием.

Готов ли потенциальный зритель потратить время и силы на посещение театра и в какой мере он располагает тем и другим? На какие спектакли и почему он готов пойти? И если готов, но не идет, то с чем это связано? Почему аудитория театра часто не такова, какой хотелось бы ее видеть?

Вполне возможно, что ответы на эти вопросы в значительной мере кроются в образе жизни людей. Ведь существует немало свидетельств в пользу обусловленности

театрального процесса образом жизни вовлеченных в его сферу людей. И это ставит множество вопросов перед социологами театра.

Имеется несколько подходов к социологическому описанию функций драматического театра. Прежде всего, поскольку театр является идейно-воспитательным учреждением, выделяются функции идейно-политического, нравственного и эстетического воспитания. Сочетать общедоступность и идейность, массовость и художественность при безусловном приоритете последней – этот программный тезис звучал еще в речи К.С.Станиславского в день открытия МХТ: “Мы стремимся создать первый разумный, нравственный, общедоступный театр, и этой высокой цели мы посвящаем свою жизнь” [5, с.175]. Развивая эту мысль, другой основатель МХТ В.И.Немирович-Данченко, в свою очередь, определял и аудиторию театра, в которой основным зрителем он видел “интеллигентов среднего достатка и студенчество” [4, с.14].

Для описания эффекта воздействия театра на аудиторию вычленили функции образовательную и развлекательную, общения и распространения культурных стандартов. При подходе к театру как трудовому коллективу выделяют функции создания художественных ценностей, организации финансовой и хозяйственной деятельности, подбора и обучения театральных кадров, улучшения рекламы и пропаганды театрального искусства, совершенствования организации зрительской аудитории и др.

Перечисленные функции, безусловно, существенны для социологических исследований, в которых деятельность театра сопоставляется с деятельностью институтов воспитания, образования, культуры, производственных коллективов и средств массовых коммуникаций. Однако для правильной интерпретации результатов эмпирических исследований, поиска и постановки новых исследовательских задач, для выработки обоснованных рекомендаций трактовка функций театра по аналогии с родственными ему социальными институтами неправомерна и может привести к неверным обобщениям. Определение театра как самостоятельного объекта социологических исследований требует раскрытия его особого отношения к обществу. Иначе трудно определить специфические закономерности, изучаемые социологией театра.

Весьма правомерной представляется позиция Г.Д.Суворовой, которая полагает, что социологическая интерпретация театрального переживания строится на учете эстетического (театр как вид искусства), гносеологического (театр как форма отражения действительности), социально-психологического (театр как форма общения) и социологического (театр как система общественно значимых отношений) аспектов исследования данного феномена. Г.Д.Суворова обобщает: “Социальной функцией театра является повышение приспособляемости, адаптации к окружающей среде, компенсации недостаточной информации о ней и тем самым достижение эмоциональной разрядки и уравнивания эмоций, и поскольку этот процесс всегда осуществляется в рамках группы, коллектива, он способствует повышению ее организованности и сплоченности, заставляя ее членов при помощи социально-психологических механизмов внушения, заражения, подражания переживать похожие или одинаковые эмоции. Таким образом, в процессе театрального действия создается организованно и духовно объединенная общность” [6, с.236].

Каковы же должны быть исходные посылки при определении социальной функции театра? Прежде всего, театр – это явление духовной жизни общества, и его деятельность принадлежит к духовному производству. Сужать исследовательское поле, утверждать, что театр только ставит спектакли, а зритель эти спектакли только потребляет (воспринимает), некорректно. При раскрытии сущности общественного функционирования театра нельзя ограничиваться только фактами демонстрации спектакля, восприятия и оценки его зрителем. Концептуальная база социологического анализа должна быть более широкой. Ибо основной задачей социологического исследования театра является изучение отношений между театром и обществом. Эти отношения возникают, определяются и воспринимаются как отношения между театральной и общественной жизнью.

В то же время театральная жизнь – часть жизни общественной, являющаяся ее специфическим отражением и идейной (идейно-художественной) формой разрешения противоречий. Действительно, драмы общественной жизни находят в театре не только отражение, но и особую художественную форму существования, развития и разрешения.

Однако театральная постановка – это не только художественное бытие общественной драмы, но и общественное бытие драматического театра, способ его реального участия в общественной жизни. Для того чтобы осознать роль театра в общественной жизни, необходимо определить существенные отличия между театральной и общественной жизнью и способ реализации в общественной жизни жизни театральной.

Важной особенностью театральной жизни является ее игровой характер. В театре события общественной жизни воспроизводятся условно, т.е. в сценическом, а не социальном действии. В силу игрового характера сценического действия театр обладает большими возможностями в игровом, условном разрешении противоречий, чем общество в его реальном существовании. Так, театр более чувствителен к проблемной стороне общественной жизни и обладает значительной свободой в предложении и реализации (игровой) путей разрешения проблем и противоречий общественной жизни.

Театральная жизнь представляет собой художественное бытие жизни общественной. Общественная жизнь в театре получает пусть условное, но концентрированное и яркое (хотя далеко не однозначное) выражение. Драматическое в театре получает свободное (от сдерживающих его в реальной жизни обстоятельств) движение, поэтому оно более развито и идеально разрешается. Если общество решает свои проблемы по законам объективной необходимости, то театр решает общественные проблемы по эстетическим законам. В силу этого “проекты решений” проблем в театральной и в реальной жизни чаще всего не совпадают.

Театральная жизнь непосредственно воплощает жизнь общественную. Если общественные науки, идеология, публицистика, литература дают опосредованное отражение общественной жизни, если в кино и на телевидении она изображается и представляется, то в театре общественная жизнь предстает непосредственно. Зритель в театре вовлекается в театральную жизнь и живет ею, а не ограничивается только восприятием спектакля.

Театральная жизнь – демонстрация, публичное отражение жизни общественной. Публичность проявляется в стремлении театра соответствовать интересам и возможностям восприятия предельно широких общественных слоев, его отказе от ориентации на узкий социальный контингент. При этом следует различать публичность и массовость. Последняя может быть, а может и не быть проявлением публичности театра.

Вовлекаясь в театральную жизнь, публика переживает и осознает раскрываемые идейно-художественными средствами театра возможности общественной жизни, осваивает их. Воссозданная театром жизнь становится частью жизни общественной, общественным бытием театра. Общественная значимость театральной жизни проявляется как театральные успехи, восторженное отношение публики к театру. Общество своими ожиданиями, представленными прежде всего в отношении публики к театру, формирует условия для реализации в общественной жизни жизни театральной.

Еще одной особенностью театральной жизни является то, что театр формирует у зрителей отношение к действительности в существенном и противоречивом (драматическом) аспекте, относительно независимом от господствующих в обществе экономических условий, стандартов, норм, взглядов, традиций. Оценка и разрешение общественных противоречий осуществляются в сфере театра на основе художественно-эстетических и нравственных критериев, воплощающих общечеловеческие идеалы.

Следовательно, отношение, характеризующееся такими свойствами, можно было бы назвать прогрессивным, а функцию театра определить как создание этих отношений и разрешение общественных противоречий сценическими средствами.

Выявление социальной функции театра позволяет объяснить и особенности его деятельности. Так, аудитория театра специфична в том смысле, что в ней непропорционально представлены разные социально-демографические группы населения. Это связано с ограниченностью возможностей театра демонстрировать свои спектакли, а также с культурными традициями, обуславливающими различия в отношении к театральному искусству у различных групп потенциальных зрителей. Устойчивый интерес к театру предполагает относительно высокий уровень общей образованности и культурно-эстетического воспитания. Можно предположить, что в нынешнем общественном сознании “формируется принципиально новая ценностная иерархия

культуры, в которой высокое искусство, классика выполняет важную роль... выводит публику на уровень осмысления современных реалий, формирует у зрителей потребность самооценки, дает возможность увидеть себя в широком контексте новых идеалов социальной и духовной жизни. Установка театра и публики на классику свидетельствует об их совместном тяготении к ядру культуры, к сохранению и развитию духовной жизни” [3, с.85].

Следует подчеркнуть, что проблема зрителя занимает центральное место в социологических исследованиях театра. И это далеко не случайно. Зрительская роль – лишь одна из многих его ролей в общественной жизни. Поэтому, изучая зрителя, социолог оказывается перед необходимостью исследовать его не только в театре, но и в сфере труда, образования, досуга и пр. Ибо ответ на вопрос, почему театр имеет именно такого, а не иного зрителя, следует искать не только в театре, но и в социальной системе, понимаемой как единство институциональной и территориальной сторон общества. Аналогично ответ на вопрос, почему общество имеет именно такой, а не иной театр, нужно искать не только в нем, но и в том же самом обществе. Общество формирует своих субъектов взаимодействия – и театр, и зрителя, их поведение, сознание. В свою очередь, никак нельзя отрицать влияния театра на общественное сознание.

Развитие кино и телевидения противоречиво сказывается на деятельности театра: сужается непосредственная театральная аудитория, но расширяется за счет телевизионных спектаклей опосредованная аудитория, которая воспринимает театральные спектакли в соответствии с эстетическими критериями, сформированными средствами массовой коммуникации. Возрастает и опосредованное влияние театра на средства массовой коммуникации (театр как необходимая творческая лаборатория ведущих актеров кино, формирование новых жанров на стыке театра и телевидения и т.п.).

Наблюдается также формирование двух противоположных тенденций внутри театра. С одной стороны, это повышение художественной и нравственной требовательности к деятельности театра, с другой – подчинение его “продукции” стандартам и критериям массовой культуры, “обслуживание массовых эстетических ожиданий” [2, с.21]. Обе эти тенденции находят обоснование в позициях публики, художественных руководителей, критиков и администрации театра.

Для того чтобы объяснить эти особенности функционирования театра, необходимо проанализировать формы становления и реализации прогрессивных явлений духовной жизни. Так, можно говорить о формировании “продвинутых групп”, т.е. групп людей, способных на деятельность более высокого уровня, можно говорить об индивидуализации стилей жизни групп людей с подчеркнутой направленностью на наиболее высокие стандарты деятельности в сфере культуры и др.

В зависимости от полноты и ответственности театральной жизни социальная функция театра реализуется либо в полном объеме, либо неполно. Например, если в театральной жизни представлено все многообразие общественной жизни, решенное на высоком художественном и нравственно-эстетическом уровне, то мы имеем дело с наиболее полной формой реализации социальной функции театра. При неспособности театра отобразить противоречивость событий общественной жизни он становится либо элитарным институтом, либо выступает в роли носителя ценностей массовой культуры. Таким образом, можно сделать вывод, что расширение культурного предложения обогащает как сам театр, так и воспринимающего, осваивающего его человека, оно свидетельствует о реальной свободе выбора зрителем множества различных систем социального и культурного поведения.

1. *Гвоздев, А.А.* Итоги и задачи научной истории театра / А.А.Гвоздев // Задачи и методы изучения искусств. – Пг.: Academia, 1924. – С. 95–108.

2. *Дадамян, Г.Г.* Культура и хозрасчет: соблазны аукциона / Г.Г.Дадамян // Театр между прошлым и будущим. – М.: ГИТИС, 1989. – С. 19–31.

3. *Дмитриевский, В.Н.* Основы социологии театра / В.Н.Дмитриевский. – М.: ГИТИС, 2004. – 114 с.

4. *Немирович-Данченко, В.И.* Рождение театра / В.И.Немирович-Данченко. – М.: Правда, 1989. – 576 с.

5. *Станиславский, К.С.* Собр. соч.: в 8 т. / К.С.Станиславский. – М.: Искусство, 1958. – Т. 5. – 544 с.

6. *Суворова, Г.Д.* Театр как социальная ценность / Г.Д.Суворова // Театр и художественная культура. – М.: Наука, 1980. – С. 231–240.

R.BUZUK

**PROBLEMS OF THE INVESTIGATION
AND SOCIAL FUNCTIONING OF A DRAMATIC THEATRE**

Specificity of a sociological study, based on the complex of aesthetic, statistic and typological functioning of a theatre and the dynamics of a theatrical life in the structure of social processes is examined. The detection of the social function of the theatre allows specifying the place, the role and the peculiarities of its functioning in a present-day-reality.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ