

На правах рукописи

Коленова В.В.

Коленова Валерия Валерьевна

**ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ТЕАТРАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ А.А. ВАСИЛЬЕВА**

Специальность 09.00.04 - эстетика

16 СЕН 2015

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени кандидата
философских наук

Москва – 2015

Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» на кафедре эстетики философского факультета

- Научный руководитель:** Куренкова Рима Аркадьевна,
доктор философских наук, профессор
- Официальные оппоненты:** Хангельдиева Ирина Георгиевна,
доктор философских наук, профессор,
АНОВПОА «Международный университет в
Москве», декан факультета «Предпринимательство в
культуре»
- Янкевич Татьяна Алексеевна,
кандидат философских наук, доцент,
Московский областной филиал НОУ ВПО СПбГУП
«Институт искусств и информационных
технологий», кафедра рекламы и социокультурных
технологий
- Ведущая организация:** ФГБОУ ВО «Московский государственный
институт культуры»

Защита диссертации состоится 2 октября 2015 года в 15:00 на заседании диссертационного совета Д 501.001.83 на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» по адресу: 119991, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, к. 4 («Шуваловский»), философский факультет, аудитория А-518.

С диссертацией можно ознакомиться:

- в Научной библиотеке ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» по адресу: Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, сектор «А», 8-й этаж, комн. 812 (отдел диссертаций Фундаментальной библиотеки).
- на официальном сайте диссертационных советов МГУ имени М.В.Ломоносова по адресу: http://istina.msu.ru/dissertation_councils/councils/2291398/.

Автореферат разослан «31» августа 2015 года

Учёный секретарь
диссертационного совета

Кедрова Марина Олеговна

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования театральной концепции А.А. Васильева обусловлена, прежде всего, отсутствием философского подхода в её осмыслении. Искусствоведческий подход исследует васильевский метод в рамках сравнительного анализа драматических произведений, их интерпретаций с учетом особенностей авторского мировоззрения и культурно-эстетической специфики их восприятия. Но эстетика спектаклей режиссера А.А. Васильева дает повод для интегральных размышлений не только искусствоведов, театроведов, но и философов в том числе.

В современном театральном искусстве идея философского театра приобретает всё больший вес и значение. В театре-лаборатории А.А. Васильева творческий поиск начинается с изучения философии искусства. Она становится основой художественно-эстетической деятельности и мировоззрения, как режиссера, так и актера. В нашем исследовании речь идёт о философии театрального искусства в трёх ключевых сферах: актёрская техника, режиссура, театральная педагогика. Черты философского театра наиболее полным образом нашли отражение в театральной эстетике режиссёра А.А. Васильева. Он опирается на идею лабораторного театра, то есть, художественно-творческого процесса, в котором режиссер и актер находятся в условиях непрерывного театрального эксперимента. Результатом эксперимента становится синтез многообразных техник и инструментов, существующих в современном театральном искусстве, в рамках воплощения режиссёрского замысла. В процессе становления театральной эстетики режиссера происходит слияние двух крупнейших театральных школ: школы-представления и школы-переживания.

Говорить о феномене режиссуры А.А. Васильева в философско-эстетическом ключе уже давно стало необходимостью, поскольку рост интереса к его творчеству наблюдается не только в России, но и в Европе. Стали появляться театры, лаборатории, использующие его метод, его технологию как основную. Это не случайно, так как анализ инновационных

тенденций в современном театральном искусстве на базе фестивального движения показал, что процесс сближения двух крупнейших театральных школ, представления и переживания, актуален. Синтез психологического театра и театра представления явно прослеживается в режиссуре А.А. Васильева. Однако художнику удалось вывести процесс соединения «театра-формы» и «театра внутреннего содержания» на качественно иную ступень: театра философствующего («театра идей»), метафизического театра.

Мы подошли к театральной концепции А.А. Васильева с позиций философии искусства, технологии актёрско-режиссёрского процесса и театральной педагогики. В результате чего пришли к выводу, что художественно-философские поиски художника осуществлялись на стыке эпох модерна и постмодернизма, с одной стороны, теоретического и практического экспериментов - с другой. Формулируя задачу собственного театра, А.А. Васильев не просто сводит её к соединению трёх миров (зрительского, актёрского, режиссёрского), но и к поиску тех средств игры, которые были бы удобны в процессе создания нового философско-эстетического зрелища в театральном тандеме.

Проблема исследования состоит в необходимости выявления философско-эстетического потенциала театральной концепции А.А. Васильева.

Степень научной разработанности проблемы. Отталкиваясь в нашем исследовании от реальности влияния двух эпох (модернизма и постмодернизма) на формирование личности режиссёра А.А. Васильева, мы выходим на уровень художественно-эстетического осмысления становления театральной концепции А.А. Васильева. Работы И.П. Ильина, Н.Б. Маньковской, К. Харта помогают нам разобраться в вопросе стилистической принадлежности режиссёра, обозначить его собственную художественную манеру, авторский почерк, стиль, а затем проследить этапы формирования его собственного метода.

Поле литературы о творчестве А.А. Васильева представлено огромным рядом рецензий на его спектакли, выпущенных после премьер, а также интервью с актерами. Из монографических исследований на русском языке, рассматривающих творчество А.А. Васильева в целостной совокупности теоретических и практических аспектов его работы, следует назвать книгу П. Богдановой «Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим». Данная работа послужила основой для нашего исследования в области изучения технологии метода работы режиссёра, его воплощения в рамках театральной лаборатории.

Значительную помощь в освоении метода режиссёра нам оказали книги и монографии о его творчестве: немецкого театроведа Р. Винникен-Галибиной «Анатолий Васильев»; книга венгерского театроведа Н. Кирай «Анатолий Васильев. Театральная fuga»; немецкого театроведа М. Браукхофф «Театр Анатолия Васильева (1973-1995)» немецкого театроведа С. Коллер «Дух театра», французского театроведа С. Полякова «Анатолий Васильев: искусство композиции».

В 2003 году Пушкинским центром в Петербурге состоялся курс лекций о творчестве и пятидневный просмотр работ А.А. Васильева (был показан спектакль «Пушкинский утренник», проведен опыт читки по ролям спектакля «Путешествие Онегина», продемонстрированы видеозаписи спектаклей «Медя-Материал», «Маскарад», «Амфитрион»). Результаты данного семинара опубликованы в дискуссии «Петербургского театрального журнала», в которой обсуждались различные проблемы творчества режиссера ведущими педагогами СПГАТИ Ю.М. Барбосом, В.Н. Галендесвым, Н.В. Песочинским, Н.А. Таршином, Ю.Н. Чирвой. Поскольку в их выступлениях была представлена широкая амплитуда критических суждений о художественном методе А.А. Васильева, данный материал использовался в ходе настоящего исследования.

В процессе изучения предшественников эстетических идей А.А. Васильева активно рассматривается влияние польского режиссёра Ежи

Гротовского на становление васьильевской концепции «Школа-лаборатория-театр». 2010 год был объявлен годом Е. Гротовского. Вышел огромный ряд статей о творчестве режиссёра и его лабораторном театре. Мы остановились на издании «Вопросы театра», где опубликованные статьи были посвящены проблеме: в чём конкретно состояло влияние Е. Гротовского на режиссёра А.А. Васильева, и каков был его результат?

Стремление А.А. Васильева к театру философствующему («театру идей») заставляет современных философов обратиться к идее Платона о проблеме соотношения между философией и театром, заявляющей о метафизическом начале в искусстве. Осуществление театрального эксперимента и актёрско-режиссёрских поисков поднимают вопрос о способе мышления и языке такого театра. В этом направлении работали Г.В.Ф. Гегель, И.Х.Ф. Гельдерлин, Ф. Ницше, Р. Вагнер, З. Фрейд, Ж. Лакан, А. Адорно, С. Жижек и др.

Осмысление границ театрального пространства как определённых условий для человеческой практики с философских позиций осуществляется в работах А. Арто, Б. Брехта, П. Брука, Ж. Жене, В.Э. Мейерхольда, Ж.-П. Сартра и др. Отделяя игровой театр от психологического и, наоборот, рассуждая об их синтезе, мы пытаемся понять язык нового вида театра - философствующего. Размышляя об эстетической специфике нового театрального феномена в соотношении синтеза игровых и психологических элементов, мы обращаемся к работам М.М. Буткевича «К игровому театру», Ж. Делеза «Кино», Б. Гройса «Искусство утопии», а также наследия самого режиссёра (достаточно массивный объём интервью, заметок, комментариев, собственных статей, авторской работы «Педагогика для педагогов»).

Для освещения круга вопросов, связанных с эстетическим и художественным осмыслением тенденций современного театрального искусства, мы обращаемся к существующему сегодня фестивальному движению. Немаловажное значение имеет ряд статей, эссе, интервью, выступлений, созданных представителями современного театрального

направления - режиссёрами, драматургами, сценаристами, художниками, театральными критиками (Н.З. Мазур, С.Б. Игнатова, Н.Д. Старосельская, М.С. Брусникина и др.).

Объект исследования – эстетика театрального искусства XX-XXI вв.

Предмет исследования – философско-эстетические основания театральной концепции А.А. Васильева.

Цель исследования – художественно-эстетический анализ театрального искусства А.А. Васильева.

Задачи исследования:

1. Описать творческие позиции предшественников театрально-эстетических идей А.А. Васильева;
2. Рассмотреть театральную концепцию А.А. Васильева «школа-лаборатория-театр»;
3. Выявить философско-эстетические основания творческого метода А.А. Васильева;
4. Провести анализ театральной педагогики А.А. Васильева;
5. Сформулировать основные инновационные тенденции в современном театральном искусстве;
6. Проследить развитие художественных традиций А.А. Васильева.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Активный процесс сближения психологического и игрового театров приводит к появлению нового типа театральной практики, выходящей за границы как театра представления, так и театра переживания. Возникает необходимость разработки нового метода актёрско-режиссёрской работы,

иных технологий и инструментов для осуществления театрально-сценического действия, воспитания актёра нового типа.

2. Феномен лабораторного театра возникает на основе идеи использования театральных подмостков в качестве экспериментальной площадки, претендующей на право быть законным выражением определённого режима визуальности, что приводит к пониманию новой философской функции театра. Анализ театра, представляющего собой лабораторию для эстетических, концептуальных и технологических экспериментов, поднимает вопрос о формировании театральной концепции нового типа: «школа – лаборатория - театр».

3. Философско-эстетические основания театральной концепции А.А. Васильева:

1) соединение конкретной художественно-эстетической формы с бытовой реалистической правдивостью (развитие направления концептуальной сценографии, поиск закономерности в движении архитектуры декорации через призму идейного театра);

2) провозглашение режиссуры вокруг красоты как высшей самостоятельной ценности (развитие философичности как главной характерной черты васильевского театра-школы);

3) создание нового философского метафизического театра, основанного на:

-непрерывном эксперименте в условиях творческой лаборатории;

-всеобъемлющем эстетизме режиссуры;

-концептуальном разборе драматургического материала;

-обращении к концептуальному диалогу, его развитию по принципу игры вперёд;

-теургическом принципе как наименьшей навязчивости и наибольшей восприимчивости театрального, почти священного действия;

- обращении к искусству как центру зримого существования истины.

4) практическое воплощение эстетических позиций А.А. Васильева заключается в формировании собственного творческого метода, основными составляющими которого являются:

- подход, связанный с такими понятиями как приём, уловка, трюк, уже подразумевающий существование игровой дистанции;

- подход В. Э. Мейерхольда, который обращён к преодолению психологических структур на основе импровизации и гротеска. Здесь же фиксируется обращение режиссёра к масштабному видению художественной конструкции, художественного образа. По своей сути, данный подход В.Э. Мейерхольда - игровой (хотя, об игровых структурах писали и К.С. Станиславский, и М. Чехов и др.). Однако А.А. Васильева чётко разграничил позиции природы конфликта и его структуры в своих лабораторных исследованиях, а затем ясно выразил это в режиссуре, что, способствовало формированию художественно-эстетического метода А.А. Васильева;

- интеллектуальный подход: формирование вкуса, поэтического и философского начал в мировоззрении артистов. Особое творческое мировоззрение как способ существования на сцене;

- аллегорический подход: его основой стал платоновский диалог, в котором А.А. Васильев изучает мощную невидимую силу и философскую традицию Платона и его учеников, зерно которой заключается в незримом восприятии мира и его постижение через философию;

- подход генетического обнаружения природы театра: увлечение архаическими формами, ритуалами, обрядами, мистерияльным театром,

использование гексаметра, увлечение идеями полифоничности театра, концептуальным разбором драмы;

- калокагатийный подход: упоение перед «Золотым веком» русского искусства. А.А. Васильев находит и изучает проявление в нём древних античных традиций (калокагатия – античный термин, подразумевающий гармоничное сочетание внешних и нравственных достоинств, совершенство человеческой личности как идеал воспитания человека). Так, формы его спектаклей включают в себя мессу и мистерию, а его ученики становятся представителями философско-эстетического театра-школы, где главной задачей является духовно-философский поиск.

- лабораторный подход (на основе идей Е. Гротовского);

- аберрационный подход (преломление значимости абсолютов, нарушение восприятия значений известных истин за счёт использования идеи как предмета игры в сочетании с принципом предельной концентрации, соединения с природным, бессознательным началом японского театра Но).

4. Воплощение эстетических идей А.А. Васильева в современном театральном искусстве, развитие художественно-эстетических традиций его учениками и последователями изучено нами посредством анализа инновационных тенденций в современном театральном искусстве. Художественно-творческий метод А.А. Васильева развивается неоднозначно: одни из его учеников (А.А. Огарёв, В.В. Беляйкини) продолжают традиции своего учителя. Представители лаборатории Д. Крымова пошли по пути поиска театра-формы, отказавшись от васильевской традиции «театра идей» и вовлечения артиста в игровые структуры.

Теоретико-методологическая база исследования

В диссертации художественно-творческая традиция, философия искусства, философия творчества исследуются в контексте перехода от модернизма к постмодернизму. Традиционная академическая театральная

художественная культура, отрефлексирующая в классической эстетике, также являлась опорой в ходе исследования, так как позволила на фоне широких театральнo-эстетических традиций выявить те сущностные, принципиальные изменения в духовной сфере человечества, которые происходят на стыке двух крупнейших театральнo-школ: представления и переживания.

По вопросам философских оснований художественной культуры и методологии её исследования автор опирается на работы: Ж. Деррида, Ж. Делёза, Ж. Р. Барта, Ж. Бодрийяра, К. Харта, И. Хассана, Н.Б. Маньковской, В.В. Бычкова, И.П. Ильина.

Привлекаются культурологические исследования, затрагивающие мировоззренческие, метафизические проблемы формирования личности, которые необходимо учитывать при изучении структуры эстетической деятельности, процессов творчества и восприятия искусства (Б. Гройс, М.А. Захаров, Б. Зингерман, А.В. Иванова).

Со стороны современных исследований по проблемам театрального искусства были использованы работы: П. Богдановой, У.П. Уортена, В. Тупицына.

Уход от реализма послужил началом метафизического философского театра, которым стал заниматься А.А. Васильев. В связи с этим в исследовании предложено толкование позиций театральной концепции режиссёра через феномен игры. Фигура режиссёра включается в сложный интеллектуальный, метафорический контекст культуры и цивилизации, представленный Ж.-П. Сартром, Г. Гессе, Т. Манном, С. Беккетом, М. Прустом, Х.Л. Борхесом.

В исследовании творчество А.А. Васильева рассматривается с нескольких ракурсов. Один из них – режиссёрско-педагогический. Поэтому в рамках изучения проблемы стало необходимым использовать работы К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда, Е.А. Вахтангова, М.А. Чехова, Г.А. Товстоногова, Б. Брехта, А.В. Эфроса.

Отдельным аспектом диссертационного исследования явилось обращение к предшественникам и последователям «экспериментального театра»: Е. Гроговскому, Р. Уилсону, А.А. Огарёву, А.А. Попову, К. Серебренникову, В.И. Славкину.

Описываются искусствоведческие исследования о современном театре П. Богдановой, Н. Мазур, С. Игнатовой, Н. Песочинского, Г. Кожуховой.

Методы исследования:

- сравнительно-исторический метод, дающий возможность отделить театр периода «шестидесятников» от театра эпохи постмодернизма;
- источниковедческий анализ, интерпретация и смысловая реконструкция бесед и занятий А.А. Васильева с его учениками;
- анализ и реконструкция лабораторных занятий А.А. Васильева в театре «Школа драматического искусства» на основе воспоминаний и очерков его учеников;
- эмпирический анализ некоторых спектаклей А.А. Васильева.

Научная новизна исследования:

1. Раскрыта основа васильевского художественного метода (его структура, ядро, механизмы) с позиции современной эстетики. Определена суть философско-художественных, театрально-эстетических идей А.А. Васильева, а также их применение в творчестве самого художника, его последователей. Работа выявляет глубину содержания васильевской режиссуры, обосновывает игровую форму его спектаклей, позволяет дать научный, эстетический анализ его театра-лаборатории, представляя собой новый взгляд в научном пространстве как театральной, так и эстетики в целом.
2. Анализ философско-эстетических оснований театральной концепции А.А. Васильева показывает, что в рамках современного исполнительского

искусства осуществляется совмещение двух основных направлений: театра представления и театра переживания. Рассматривая генезис художественного метода А.А. Васильева, мы пришли к выводу о том, он является художником, предлагающим новый путь развития русского театра: путь создания метафизического театра в условиях театральной лаборатории (на основе эстетики театра Е. Грозовского, идеи концентрации японского театра Но, собственного понимания искусства и его философии). Его творчество - это новая художественно-поэтическая среда, главенствующую роль в которой играет концепция «школа – лаборатория - театр».

3. А.А. Васильев - режиссёр, который сумел выстроить новую театрально-эстетическую модель, обнаружив её необходимость в современном социокультурном процессе. Отталкиваясь от стремления перехода из мира рационального в мир иррациональный, он подкрепляет практику философской теорией, давая собственным экспериментам научное философско-эстетическое обоснование. Его метод и теория не исчерпываются лишь концептами и их связями: А.А. Васильев пытается найти зоны максимальной смысловой плотности через философию напрямую в драматургических текстах. Считает, что их понимание зависит от представлений о природе философии. Разделяя концепты драмы по рангу, он интерпретирует их, отличая по степени смысловой констистенции. Режиссёр делает важное открытие в области театрально-эстетического тандема, вводя работу над драматургией разбор концептуальной природы её философии.

4. Данное диссертационное исследование является попыткой провести в рамках философско-эстетического дискурса анализ феномена современного театра в условиях фестивального движения, инновационных тенденций в нынешнем театральном искусстве с позиции эстетики синтетического театра (включающего в себя театр представления, театр переживания и элементов новых направлений современного театрально-сценического искусства).

5. В рамках данного исследования отрефлексирован противоречивый характер феномена философского театра в условиях анализа тенденций современного фестивального движения (на примере отражения и применения васильевского метода в современном театральном искусстве).

Теоретическая значимость исследования

1. В работе исследован метод А.А. Васильева с точки зрения его развития от индивидуальной творческой манеры к методу. В рамках данной научной задачи показаны предшественники метода художника, рассмотрена концепция театра-лаборатории Е. Грозовского и охарактеризовано влияние идей Е. Грозовского на становление и развитие творчества самого А.А. Васильева. Путём эстетического анализа выявлены: этапы формирования метода А.А. Васильева, его технологии, структура васильевских занятий по философии искусства, определивших ядро его эксперимента «школа-лаборатория-театр».

2. Художественно-творческий метод А.А. Васильева рассмотрен не как некая формализованная система, а как результат лабораторных поисков в сфере философии искусства, затем - его технологии. Анализируя их через несколько аспектов: методологию, теоретическое наследие, художественную практику (метод) и практическое применение театрально - сценических идей А.А. Васильева мировым театральным сообществом, сделан вывод о том, что художник вышел из парадигмы психологического театра, открыв современному сценическому искусству новое театрально-эстетическое измерение, которое потребовало иного способа прочтения и воплощения.

3. Выявлены и сформулированы философско-эстетические основания театральной концепции А.А. Васильева.

4. Проведен анализ актёрско-режиссёрской работы А.А. Васильева с его учениками.

5. Сформулированы основные инновационные тенденции в современном театральном искусстве.

6. Выявлена неоднозначность развития и преемственности художественных традиций А.А. Васильева.

7. Определена роль философско-эстетических ресурсов в творческом методе А.А. Васильева.

Практическая значимость исследования

Материалы диссертации могут быть использованы для подготовки учебных пособий и специальных курсов в ВУЗах по предметам «Эстетика», «Мировая художественная культура», «Современное театральное искусство», «Театр как процесс единства формы и содержания».

Диссертация может быть рекомендована для изучения театроведом, театральным критикам, театральным методологам, актёрам, режиссёрам, педагогам в области театрального искусства, так как затрагивает широкий круг проблем в области театрального искусства: историю театра, технику актёрской игры, режиссуру, философию искусства, тенденции развития современного театра и новейшей театральной педагогики. Результаты исследования могут быть полезными для дальнейшего изучения театрального эксперимента, театральной лаборатории, философско-эстетической функции театра.

Достоверность основных положений и выводов исследования обеспечивается методологической обоснованностью исходных теоретических позиций; синтезом эстетических, общеполитических, культурологических, психологических, музыковедческих подходов в обосновании и разработке проблемы; использованием комплекса методов исследования, адекватных его объекту, цели, задачам; широтой привлекаемых источников.

Апробация и внедрение результатов работы

Основные положения и выводы исследования излагались в докладах на всероссийских и международных научных конференциях, конгрессах: Владимир (театральный фестиваль «У Золотых ворот»- 2010, неделя науки в ВГГУ-2011, неделя науки ВлГУ-2012, международный театральный фестиваль фестивалей «У Золотых ворот»- 2013); Москва (научно-практическая конференция РАН, институт философии, сектор эстетики-2011); Санкт- Петербург (I Всероссийский конгресс молодых учёных- 2012, доклад «Мультимедийные средства в режиссуре Анатолия Васильева» был признан лучшим на секции «гуманитарные науки»); Нижний Новгород (VI Российский философский конгресс-2012), Париж («The 62-nd international congress of phenomenology: the forces of the cosmos and the ontopoietic of life», Lucernaire Centre National d/ART et d/ Essai,Paris, France- august, 2012), Афины (XXIII World Congress of Philosophy,Athens 04-10 August 2013), Владимир (конференция «Анна-Тереза Тименецки: философское творчество и наследие» - ноябрь 2014), Москва (VI Овсянниковская международная эстетическая конференция «Философия современного искусства», МГУ, философский факультет – ноябрь 2014).

Результаты исследования опубликованы в научных журналах и сборниках научных трудов, в том числе и рекомендованных ВАК.

Диссертация обсуждена на кафедре эстетики и музыкального образования Владимирского государственного университета, а также на кафедре эстетики философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Отмечая новизну и актуальность разработки темы, соответствие требованиям по философским наукам, предъявляемым к кандидатским диссертациям ВАК, диссертационное исследование было рекомендовано к защите.

Структура диссертации обусловлена поставленными целью и задачами. Диссертация состоит из Введения, двух глав, Заключения, Библиографии, насчитывающей 213 позиций. Общий объём диссертации составляет 111 страниц.

II. Основное содержание работы

Во **Введении** обоснована актуальность темы исследования, определены его объект, предмет, цель, задачи, представлены методологические основы, методы, этапы, дан обзор источников, раскрыта степень изученности проблемы, выделены научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе **«Становление театральной концепции А.А. Васильева (художественно-эстетическое осмысление)»** проанализирована театральная концепция режиссера А.А. Васильева в философско-эстетическом ракурсе. Опираясь на театральное и педагогическое наследие Васильева, исследовав генезис его метода (историю, структуру, философию, эстетику), мы приходим к выводу о том, что эстетический мир режиссёра не совпадает с природой психологического театра, также как он не совпадает и с театром игровым. Это абсолютно иная художественно-поэтическая модель, главенствующую роль в которой играет концепция «школа-лаборатория-театр».

В первом параграфе **«Предшественники эстетических идей А.А. Васильева»** мы показали, что на первоначальном этапе творческого пути режиссёр А.А. Васильев выступает как профессионал, владеющий методом действенного анализа, предложенным К.С. Станиславским; режиссёр, предлагающий новый путь развития русского театра, основанный на синтезе театра психологического и театра игрового; режиссёр-философ, вставший на путь создания метафизического театра в условиях театральной лаборатории (на основе эстетики театра Е. Гротовского, идей концентрации театра Но, собственного понимания искусства и его философии).

Развивая собственный художественно-творческий метод, экспериментируя в области метафизического театра, А.А. Васильев занял

особую нишу в современном театральном пространстве. В параграфе «Васильевская концепция: «Школа-лаборатория-театр» мы, на примере ряда спектаклей художника, изучаем развитие его творчества от индивидуальной авторской манеры к методу. Обращаясь к философии релятивизма в спектакле «Шесть персонажей в поисках автора» как некой абсолютизации относительности и условности содержания познания, режиссёр постепенно переходит к освоению собственной идеи *разомкнутого пространства действительности* и уже в спектакле «Серсо» предлагает проводить смены всех планов только через субъекта действия, то есть артиста, потому что в его актёрском самосознании и самопознании, по мнению режиссёра, и есть сгусток темы, сюжета, движения конфликта, философии. Он - их носитель и концентрация¹. Речь идёт о процессе, когда в абсолютно устойчивой нравственно-эстетической системе устоявшиеся значения, например, прекрасного и безобразного, трагического и комического, вдруг теряют свой первоначальный смысл. То, что было абсолютным, становится вдруг относительным и наоборот. В этом же спектакле А.А. Васильеву удалось вынести предмет игры вне поля актёра так, что между его персоной и персонажем возникла дистанция, которую в последствие режиссёр назовёт *игрой вперёд*, которая позже перерастёт в технику *отделения персоны от персонажа*. Развивая методологию собственного творчества, режиссёр пытается обеспечить её особой метафизической средой, в которой станет возможным существование духовных элементов. Так, на материале диалогов Платона, А.А. Васильев изучает *технику импровизации*. Однако у его предшественников импровизация строилась около событийного ряда пьесы, конфликтов человека с ним, у Васильева – вокруг священного смысла, идеи. Художник воспринял импровизацию не только как искусство, но и как мировоззрение, считая, что импровизировать могут только поэты, философы. Так, диалоги Платона стали для него базовой основой к созданию философского,

¹Васильев А.А. Разомкнутое пространство действительности. М., 1984. С. 134.

тотального театра, «театра идей», который войдёт в историю мирового театра как *эзотерический мистериальный* или *метафизический театр*.

Работая над Т. Манном, А.А. Васильев использует техники *концептуального разбора драмы и концептуального диалога*. Концептуально, то есть в логике развития смыслов, где игра должна быть представлена как борьба идей, конфликт шифров и знаков. *Образ идеи* для А.А. Васильева – это некий уход с плоскости реальных бытовых отношений, и, напротив, тесный контакт с сакральными духовными субстанциями. Идеи концептуального развёртывания драмы находят продолжение в спектакле «Плач Иеремин». Режиссёр представил его как первую публичную демонстрацию его собственного мистериального театра в результате проделанной лабораторной работы. Воплощение полноты религиозного чувства личности А.А. Васильев показывает в мистериальном пространстве, используя технику *дихотомии персоны и персонажа* (отчасти она находила отражение и в предыдущих его работах). Данный элемент творчества художника крайне важен для нашего исследования, потому что сам А.А. Васильев отнёсся к нему как к фундаментальному, научному, дав собственные теоретические характеристики и подтвердив их практическими экспериментами. В них он стирает характеры, а каждый из персонажей становится носителем какой-либо идеи. По своей сути, отделение персоны от персонажа есть искусственное деление на структуру и природу. В нём заключается методология рождения чувства: когда структура предстаёт неким «вакуумом», в котором эмоция вырисовывается в знаки закона действия. В последствие А.А. Васильев стал называть игровые структуры *универсальными*. Развивая собственные творческие позиции в работе над А.С. Пушкиным, Ф.М. Достоевским, В. Шекспиром, художник формирует авторские *концепты сценического конфликта*: полифония, поэтика, всеобъемлющая пространственная эстетическая нагрузка, композиционные смещения, конфронтационное столкновение (конфликт) и его расшифровка на уровне эстетической рефлексии, амбивалентность, прекрасное как

самодостаточная ценность, философия искусства как основная платформа священнодействия, концепт как мир авторских идей и концептуальный разбор в обратной перспективе. Постепенно сам процесс творения для режиссёра и становится идеей.

Итак, постепенно философичность становится самой характерной чертой васьильевского театра-школы. Поэтому центром первой части нашего исследования стал параграф **«Философско-эстетические основания творческого метода А.А. Васильева»**. Эксперименты в рамках театральной лаборатории позволили А.А. Васильеву соединить фантасмагорию, мистерию, метафизическое начало в искусстве с конкретно-бытовым, явным, правдивым. Главным стремлением художника была реализация собственного метода, конечной целью которого является философствующий театр («театр идей»). Идею безграничности человеческого бытия, бесконечного и всеобъемлющего проявления человеческой сущности в творчестве А.А. Васильева мы связываем с поэтикой Аристотеля, в которой впервые обобщался опыт античного театра и которым увлекался режиссёр А.А. Васильев. Расширяя горизонты своей театральной школы, художник обращается к вопросам духовно-символической метафизики в исследованиях П.А. Флоренского. Именно в позиции игры вперёд рождается, по Васильеву, истинный диалог: где пульсация вопроса и ответа (П.А. Флоренский) заключается в пульсации столкновения идей. Развивая теургической принцип собственной театральной концепции, А.А. Васильев обращается к идеям В.И. Иванова, который считал, что настоящее искусство носит сакральный, мистериальный характер.

Важной драматургической задачей для А.А. Васильева была установка на создание ситуации диалога автора, создателя произведения искусства, и воспринимающего - зрителя, слушателя. Идея М.М. Бахтина о том, что любое соприкосновение с миром искусства уже само по себе «становится

спрашиванием и беседой»², диалогом, близка А.А. Васильеву. Для него *диалог* предполагает общение, которое преобразует его участников в следствие их совместного приближения к истине. М. Хайдеггер, определявший человеческое бытие через совместность приобщения к Бытию, писал, что не мы говорим языком, а скорее язык «говорит нами». То есть Бытие дается нам в живой звучащей речи. По А.А. Васильеву, в ходе театральной пьесы, спектакля, даже во время пауз и игры без слов, невербальной – субъект оказывается лицом к лицу с бытием, встречается с ним. Эту идею подтверждает Г.-Г. Гадамер. Развивая концепцию языка по М. Хайдеггеру, он утверждает, что язык – это игра. То есть театр – это своего рода игра в стихии языка. Так, искусство, согласно Хайдеггеру и Гадамеру, является центром зримого существования истины. Режиссёр А.А. Васильев, формируя философско-эстетическую идеологию своего театра «Школа драматического искусства», сначала на уровне интуитивном, затем сознательном и научном, работал над предметом искусства именно в ключе формирования поиска истины.

Таким образом, синтезируя в своей театральной концепции экзистенциальные, нравственные, психологические и эстетические категории с игровыми техниками (пластикой, «вербальной» интонацией, жестом), А.А. Васильев выходит на иной уровень постижения сущности вещей, высшим достижением которого является его метафизический театр.

Вторая глава нашего исследования имеет название «**Воплощение эстетических идей А.А. Васильева в театральном искусстве XX-XXI вв.**», где мы, исходя из изучения творческого метода А.А. Васильева, обобщения его философско-эстетических позиций, переходим к следующему этапу нашего исследования. Нам предстоит понять, каким образом подобная театральная концепция может не только существовать, но и развиваться? Возможно ли это вообще, а если возможно, то где и когда она нашла своё

²Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 10.

применение? В параграфе «А.А. Васильев как режиссер-педагог и его театральная система» мы рассматриваем синтез философских идей режиссёра с практикой педагога и мастера в театре «Школа драматического искусства». В нём очевидны: соединение этюдного метода К.С. Станиславского, тренингов Е. Грозовского и Р. Уилсона с театральной тотальной представленностью, эстетикой совершенства формы, свободы актёра, находящегося над повседневностью в философии и эстетике театрального организма. Формулируя педагогическую задачу театра А.А. Васильева, мы уточняем, что она не просто сводится к соединению трёх миров (зрительского, актёрского, режиссёрского), но и предполагает поиск тех средств и приёмов игры, которые были бы удобны в этом общении. Реализация этого поиска и апробация его результатов составили основной труд режиссёра, как главного лица в процессе создания нового философско-эстетического продукта в театральном искусстве.

Параграф «**Инновационные тенденции в современном театральном искусстве**» посвящен изучению развития современного театрального искусства на примере существующего фестивального движения. В перформансах насилия, животной страсти и инстинктов, социальной драмы и гламуризации складывается совершенно новый художественный дискурс, иной тип театральной эстетики. По словам А.В. Ивановой, традиционные литературоведческие и театроведческие подходы уже не пригодны для осмысления подобных феноменов³. И это во многом справедливо.

Сегодня в России только в профессиональной сфере насчитывается более сотни театральных фестивалей различного статуса и формата. При таком количестве существует опасность их творческой и программной унификации. Театральная Европа, давно охваченная фестивальным бумом, все серьезнее задумывается о роли фестивалей как общественного фактора,

³Иванова А.В. Роль искусства в духовно-практическом освоении социальной реальности (на примере отечественного документального театра). М., 2013. С. 27.

как способа цивилизации территорий и социализации населения. Деятелей мирового театра волнует вопрос, стоит ли превращать праздничные театральные встречи лишь в общение замкнутых профессиональных кругов или важно ассимилировать их в стратегии формирования культурной среды и улучшения качества жизни больших и малых городов.

Анализ текущих процессов в российском фестивальном движении становится необходимым. Его этапы сводятся к тому, чтобы выверить концептуальные ориентации, обозначить и затем поддержать на государственном уровне эффективные тенденции развития, актуализировать накопленный позитивный опыт. Мы проводим его на конкретном примере: всероссийском театральном фестивале-форуме «У Золотых ворот» (г. Владимир). Мы выявили, что в арсенале современного артиста есть огромный запас актёрских техник, приспособлений и инструментариев. Например, сдвиг от слова к жесту (Ж. Деррида, А. Арто), принцип «ансамбливости коллективных тел» (Ханс-Тис Леман), ритуальный театр (В. Тернер, Е. Гротовский), натурализм (Э. Золя), маргинальность (Э. Бояков), «официоз и праздник» (К. Серебренников), performance (Д. Брусникин), техника представления («Эпический театр» Б. Брехта), метод действенного анализа (Л. Додин, П. Фоменко, Ю. Любимов, В. Кузнецов, С. Морозов). Актёр может выбирать то, что ему близко и понятно, то, что ему наиболее привычно и ясно (естественно, обсуждая это с режиссёром).

Экспериментальная лаборатория А.А. Васильева рассматривается нами как некая сфера, которая свидетельствует о процессе глобального воссоединения театра психологического и театра игрового, иных театральных техник. Результатом подобного синтеза является, на наш взгляд, огромный скачок в развитии современной театральной педагогики. На примере творческо-философской лаборатории А.А. Васильева мы рассматриваем и анализируем процесс взаимопроникновения философии в творчество, а творчества в философию. Самым важным для нас является

передача собственного эстетического опыта А.А. Васильева в художественных лабораториях такого уровня.

В **Заключении** подводятся основные итоги исследовательской работы, формулируется ряд выводов и рекомендаций, которые могут способствовать осмыслению значимости васильевской театральной концепции, базирующейся на определенных философско-эстетических основаниях, которые были выявлены и сформулированы нами в процессе настоящего исследования.

Анализируя авторскую концепцию генезиса творческого метода А.А. Васильева с позиций театральной эстетики, мы подчеркиваем, что сам режиссёр, с одной стороны, не отказывается от традиций, идущих от К.С. Станиславского, а с другой, предлагает новый путь развития русского театра, основанный на синтезе театра психологического и театра игрового.

В рамках оригинальной интерпретации концепции метафизического театра А.А. Васильева, мы делаем попытку выстраивания новой модели современной театральной системы, включающей в свою структуру актёрскую технику, режиссуру и театральную педагогику. Исследуя феномен синтеза игрового и психологического театров в спектаклях А.А. Васильева, дав научную характеристику васильевскому театру-лаборатории, мы предлагаем дефиниции ряда новых подходов, используемых режиссёром в поисках философской театральной формы.

При рассмотрении темы мы привлекаем собственное понимание театрального искусства как способа пробуждать философскую рефлексию. Исходя из анализа современного фестивального движения, мы видим несколько путей развития современного театрального искусства. Во-первых, теоретический материал, изложенный в первой главе, может быть использован в качестве прикладного базиса в рамках других искусств, в том числе в области театральной педагогики, современной театральной эстетики.

Во-вторых, современный метафизический театр по-прежнему находится в стадии становления и развития. Он вышел из парадигмы психологического театра, открыв иное театрално-эстетическое измерение, которое по-прежнему развивается и обновляется. Значит, ещё возникнет ряд новых проблем и научных вопросов, которые потребуют иных подходов в их изучении, другого научно-теоретического их осмысления.

В-третьих, лабораторное, экспериментальное направление в режиссуре сейчас актуально, вызывает огромный интерес у мирового театрального сообщества. А.А. Васильев - режиссёр, который сумел выстроить иную театрално-эстетическую модель, обнаружив её необходимость в современном социокультурном процессе. Отталкиваясь от стремления перехода из мира рационального в мир иррациональный, он подкрепляет собственную практику философской теорией, давая собственным экспериментам научное философско-эстетическое обоснование. В результате рождения его концепции «школа – лаборатория - театр», в которой идеи лабораторного эксперимента носят эстетический характер, где театр рассматривается как искусство автономное, где воспитывается актёр нового типа, где изучаются эмпатические законы зрительского восприятия, до сих пор происходит процесс эстетизации и изменения современной театральной системы. Его метод и теория не исчерпываются лишь концептами и их связями, которые были открыты им самим. Васильев пытается найти зоны максимальной смысловой плотности (термин Делёза и Гваттари) через философию в драматургических текстах. Считает, что их понимание зависит от представлений о природе философии. Разделяя концепты драмы по рангу, он интерпретирует их, отличая по степени смысловой консистенции. Режиссёр делает важное открытие в области театрално-эстетического тандема, вводя в работу над драматургией разбор концептуальной природы её философии. Получается, что собственные открытия режиссёра, наше философско-эстетическое обоснование его театральной концепции ещё потребует их дополнительного изучения на всевозможных научных уровнях.

По теме диссертационного исследования опубликовано **12 статей**, в том числе **три** в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Статьи, опубликованные в реферируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для публикаций основных результатов докторских (кандидатских) диссертаций:

1. Коленова В.В. Театральная концепция Анатолия Васильева: методология и эстетика // Обсерватория культуры. 2014. № 1. С. 82-89. (0,3 п.л.).
2. Коленова В.В. Философско-эстетические основания театральной концепции А.А. Васильева // Теория и практика общественного развития. 2014. № 8. С 28-30. (0,1 п.л.).
3. Коленова В.В. Теория игровых структур Анатолия Васильева: методология и эстетика // Теория и практика общественного развития. 2014. № 9. С. 26-28. (0,1 п.л.).

Публикации по теме диссертации в других изданиях:

1. Коленова В.В. Мультимедийные средства в режиссуре Анатолия Васильева // Сборник материалов I Всероссийского конгресса молодых учёных в г. Санкт – Петербург «Оптика и искусство: взгляд через призму времени». Спб., 2012. С. 82 (0,1 п.л.).
2. Коленова В.В. Философско-эстетическая концепция театра Анатолия Васильева // Философия в современном мире: диалог мировоззрений: материалы VI Российского философского конгресса. В 3-х томах. Т II. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2012. 467 с. С .251-252. (0,1 п.л.).

3. Коленова В.В. Всероссийский театральный форум фестиваль фестивалей «У Золотых ворот» // Материалы Международной научно-практической конференции. Владимир: Изд-во Владимирский филиал РАНХиГС, 2012. 340 с. С. 306-310. (0,2 п.л.).
4. Kolenova V. Directing Anatoly Vasilyev, from individual creative manner to the method // Тезисы докладов 62-го Международного феноменологического конгресса «Сила космоса и онтопоэтический генезис жизни» в сборнике Lucernaire Centre National d'ART et d'Essai, Analecta Husserliana, volumes 116, Paris, France. August, 2012. P. 47-51. (0,2 п.л.)
5. Kolenova V. Theory of game structures of Anatoly Vasilyev: methodology and aesthetics // XXIII World Congress of Philosophy «Philosophy as Inquiry and Way of Life», Athens 04-10 August 2013. University of Athens, School of Philosophy. University Campus – Zografos : Abstracts. P.353-354. (0,1 п.л.)
6. Коленова В.В. Художественная традиция системы женского образования в России XVIII- начала XX вв. и современность // Мистецькі пошуки: научно-методический журнал. Сумы, 2011. С. 67-71. (0,2 п.л.).
7. Коленова В.В. Художественная традиция системы женского образования в России XVIII - начала XX вв. и современность» // Проблеми удоконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін. Сумы, 2011. С. 86-87. (0,1 п.л.).
8. Коленова В.В. Соотношение театра представления и театра переживания в режиссуре Анатолия Васильева // Альманах современной науки и образования. 2013. № 12 (79). С. 93-94 (0,1 п.л.).
9. Коленова В.В. Философско-эстетические основания театральной концепции А.А. Васильева // Философия современного искусства (сборник научных докладов). М.: МГУ, 2014. С 287-291. (0,1 п.л.).

