

Теория и история культуры, искусства

УДК 7.011

И. И. Бартагариева

(старший преподаватель кафедры философии)

Донецкий государственный университет

г. Донецк, Донецкая Народная Республика – Российская Федерация

ЭСТЕТИКА МИСТИЧЕСКОГО СИМВОЛИЗМА В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Аннотация. Статья посвящена философскому анализу мистической эстетики современного театра. Автор выделяет основные тенденции влияния мистико-религиозных оснований театра на театральное искусство как современную художественную деятельность. Сделан вывод о том, что мистико-религиозные традиции и символизм в современном театре не являются архаичным наследием, а скорее ценным ресурсом, который может быть использован для создания глубоких, многогранных и значимых театральных произведений.

Ключевые слова: искусство, эстетика, театр, театральное искусство, мистицизм, религия, ритуал, символ.

I. I. Bartagariyeva

(Senior Lecturer of the Chair of Philosophy)

Donetsk State University

Donetsk, Donetsk People's Republic – Russian Federation

AESTHETICS OF MYSTICAL SYMBOLISM IN MODERN THEATRICAL ART

Abstract. The article is devoted to a philosophical analysis of the mystical aesthetics of modern theater. The author highlights the main trends in the influence of the mystical-religious foundations of theater on theatrical art as a modern artistic activity. It has been concluded that mystical-religious traditions and symbolism in modern theater are not an archaic heritage, but rather a valuable resource that can be used to create deep, multifaceted and meaningful theatrical works.

Key words: art, aesthetics, theater, performing arts, mysticism, religion, ritual, symbol.

В XX–XXI веках театральное искусство стало полем для экспериментов с формой и содержанием, в котором значимое место занимают мистические и рели-

гиозные мотивы, уходящие корнями в глубокую древность. Современный период характеризуется стремлением к глубинному пониманию человеческой души, исследованию сфер бессознательного и сверхъестественного. Символизм в театре, как и в других формах искусства, использовал образы и знаки для выражения сложных идей и эмоций, часто обращаясь к религиозному мистицизму как к источнику вдохновения.

Мистико-религиозный аспект современного театрального искусства является весьма перспективной научной темой, как с позиции эстетики, так и с позиции психологии творчества и истории искусств. Эта проблематика частично рассмотрена в трудах А. А. Блока [1], М. Кортенской [10], В. А. Кудрявцевой [2], А. Ф. Лосева [3], Н. В. Отургашева [5], А. В. Петрова [6], Г. Пинтер [7], Л. Фейхтвангер [8], М. Элиаде [9] и др. При этом исследований, посвященных именно мистическому символизму в современном театральном искусстве очень мало, что говорит о необходимости заполнения этого пробела.

Целью данной работы является выявление особенностей влияния мистического символизма на современный театр.

А.Ф. Лосев в своем труде «Очерки античного символизма и мифологии» анализирует корни символизма и его связь с мифологическим сознанием. Хотя исследователь фокусируется на античности, его идеи о символе и мифе применимы и к анализу театра XX века, особенно в контексте использования мистических элементов и религиозных мотивов [3, с. 157-163].

Вся многовековая эволюция театрального искусства демонстрирует его глубокую связь с религиозными и культурными течениями каждой эпохи. Театр не только адаптировался к изменениям в общественном сознании, но и активно участвовал в формировании новых идей и общественных представлений, оставаясь весомым фактором духовного развития и самопознания.

Развитие театрального искусства от древности до современности представляет собой уникальный путь духовных трансформаций, на котором мистические и религиозные темы играли и продолжают играть весьма важную роль. От античных трагедий до средневековых мистерий драматурги всех времен обращались к мистико-религиозным сюжетам, исследуя вопросы бытия, судьбы, божественного предопределения и моральных дилемм человечества.

В античной Греции театр зародился из религиозных ритуалов, посвященных Дионису – богу вина, плодородия и экстатических переживаний, а также вдохновения и театра. Это отразилось в содержании первых драматических произведений. Трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида глубоко проникнуты мифологическими мотивами и религиозными проблемами. В их пьесах герои сталкиваются с божественным предопределением (рок в представлении древних греков был даже выше, чем олимпийские боги), свободой воли и моральным выбором, что отражает мировоззренческие искания того времени. Эсхил в своей трилогии «Орестея» исследует тему божественного правосудия и возможность искупления, в то время как Софокл

в «Царе Эдипе» размышляет о предопределении и слепоте человеческого разума перед лицом судьбы.

Римский театр, во многом вдохновленный греческим, привнес в драматургию новые элементы, включая более ярко выраженные развлекательные и спектакульные (от лат. *“spectaculum”* – «зрелище») аспекты. При этом даже в работах таких авторов, как Плавт и Теренций, сохраняется интерес к мифологии и религии, хотя и в комедийном контексте.

С приходом христианства и его утверждением как государственной религии Римской империи театральное искусство переживает значительные изменения. В Византии и в Западной Европе в раннее Средневековье театральные представления временно утрачивают свою популярность, однако затем возрождаются в форме религиозных мистерий и мираблей, которые ставятся при церквях и монастырях. Эти спектакли, основанные на библейских сюжетах и житиях святых, становятся важным средством религиозного просвещения и морального воспитания населения. Мистерии Средневековья, такие как знаменитая «Игра о Данииле», демонстрируют глубокую связь театра с христианской религией, исследуя темы веры, искупления и божественного провидения.

Эти мистико-религиозные темы продолжают оставаться актуальными и в более поздние эпохи, постоянно обогащая театральное искусство новыми интерпретациями и подходами. В работе «Театр и религия: история взаимодействий» А.В. Петров подчеркивает, что «религиозные мотивы и мистическое содержание пьес не только отражали духовные запросы эпохи, но и способствовали развитию театральных форм и методов выражения» [7, с. 97]. Это подтверждает, что театральное искусство во все периоды своего развития сохраняет свою глубокую связь с религией и мистицизмом.

В современном театральном искусстве мистико-религиозные мотивы продолжают играть значительную роль, преобразуясь и адаптируясь к новым культурным и социальным контекстам. Эта тенденция отражает не только продолжающийся интерес к вечным вопросам бытия, но и стремление драматургов и режиссеров исследовать глубинные аспекты человеческой психики и духовности через призму современности. Современные интерпретации мистико-религиозных мотивов в театре варьируются от прямого воссоздания библейских и мифологических сюжетов до более абстрактных и символических представлений, отражающих современные философские и этические дилеммы.

Одним из ярких примеров современного театра, в котором мистико-религиозные мотивы занимают центральное место, являются работы Роберта Уилсона, американского режиссера и художника, чьи постановки отличаются визуальной выразительностью и глубокой символикой [10]. Р. Уилсон неоднократно обращался к религиозной тематике, используя в своих спектаклях, как конкретные библейские сюжеты, так и более абстрактные духовные концепции. Его работы демонстрируют то, как современный театр может использовать мистико-религиозные

мотивы для создания мощного эмоционального и интеллектуального воздействия на зрителя.

В России значительный вклад в исследование мистико-религиозных мотивов в современном театре внесли такие режиссеры, как Лев Додин и Евгений Гришковец. Их работы часто затрагивают вопросы веры, искупления и поиска смысла жизни, используя при этом как традиционные религиозные тексты, так и современную драматургию.

Среди современных драматургов особое внимание заслуживает Гарольд Пинтер, Нобелевский лауреат по литературе, чьи пьесы часто исследуют темы изоляции, страха и поиска истины в условиях абсурда существования [7]. Хотя его работы редко обращаются к мистико-религиозным мотивам напрямую, они пронизаны глубоким духовным поиском и вопросами морали, что делает их актуальными для современного театрального искусства.

Важным аспектом современного театра является его способность отражать и комментировать актуальные социальные и политические вопросы через призму мистико-религиозных мотивов. Так, например, в работах таких авторов, как Тони Кушнер с его пьесой «Ангелы в Америке» (см. рис. 1), религиозные и мистические образы используются для исследования темы ВИЧ/СПИДа, гомосексуальности и политической идентичности в Америке конца XX века.

В начале XX века символизм в театре нашел яркое выражение в работах таких драматургов, как Морис Метерлинк, чьи пьесы «Синяя птица» и «Пеллеас» и «Мелизанда» исследуют незримые физические аспекты реальности и человеческого существования. М. Метерлинк использовал символические образы для создания атмосферы мистики и для передачи идей о неведомом и трансцендентном [4, с. 102].

В России символизм и мистицизм в театре были осмыслены в работах А. А. Блока и В. Мейерхольда, которые экспериментировали с формой и содержанием театрального действия, стремясь преодолеть границы реального и открыть зрителю путь к высшим истинам [1]. В частности, А. А. Блок в своей пьесе «Балаганчик» создает мир, где границы между реальностью и иллюзией стираются, а символы и мистические образы используются для исследования вечных тем любви, смерти и поиска смысла жизни.

В середине XX века театр абсурда, с его знаменитыми представителями – Сэмюэлом Беккетом, Эженом Ионеско и Жаном Жене, хотя и кажется далеким от мистики в прямом смысле, но, тем не менее, затрагивает религиозные и мистические темы на более глубинном, философском уровне. Их пьесы, полные абсурда и нонсенса, исследуют глубинные вопросы существования, одиночества и поиска Бога в абсурдном и бессмысленном мире.

XX век в театральном искусстве стал периодом активного исследования мистических и религиозных мотивов, которые были использованы для создания новых форм выражения сложных идей и чувств. Эти мотивы помогли театру не толь-

ко расширить границы своего воздействия на зрителя, но и обогатить культурное пространство новыми смыслами и значениями.

Именно в XX веке театральное искусство испытало значительные трансформации, активно включая в свой язык мистические и религиозные мотивы. Эти элементы стали не только средством художественной выразительности, но и способом исследования глубинных аспектов личностной экзистенции. Влияние мистико-религиозных традиций на современное театральное искусство является многоаспектным, поскольку затрагивает как тематику спектаклей, так и их визуальное и аудиальное оформление, а также методы взаимодействия актеров с аудиторией.

М. Элиаде в своей работе «Священное и мирское» исследует вопрос о том, как именно религиозные представления и мистический опыт воздействуют на различные культурные практики человечества, включая театр. М. Элиаде утверждает, что сакральное начало присутствует во всех сферах человеческого бытия, предоставляя «основу для символической интерпретации мира и самого себя» [9, с. 102]. Эта идея находит отражение в современном театре, где мистические и религиозные темы используются для создания сложных символических систем, позволяющих зрителям переосмыслить свои жизненные опыты и взгляды.

Современный театр использует мистические элементы не только для воссоздания религиозных ритуалов или мифологических сюжетов, но и для исследования современных духовных исканий. Спектакли, основанные на мистических традициях, часто обращаются к вопросам идентичности, Самости, смысла жизни и взаимосвязи человека с Универсумом, используя для этого как традиционные религиозные символы, так и современные художественные образы [8, с. 588].

Одним из направлений, где мистико-религиозные традиции нашли особенно яркое выражение, является постмодернистский театр. Здесь традиционные религиозные и мистические мотивы переосмысливаются, смешиваясь с культурными кодами разных стран и современными медийными образами. Это позволяет создавать многоуровневые спектакли, где древние мифы и религиозные предания взаимодействуют с современной реальностью, предлагая зрителям новый взгляд на вечные философские вопросы.

Важной функцией современного театра, использующего мистико-религиозные мотивы, является его способность способствовать духовному развитию индивида. Через символическое взаимодействие с мистическими образами и сюжетами зрители получают возможность для глубокой саморефлексии и духовного поиска, что делает театр пространством для личностного саморазвития.

Изучение перспектив развития современного театра в контексте сохранения и трансформации его мистико-религиозных корней открывает новые горизонты для понимания взаимосвязи между древними традициями и современными художественными практиками. Современный театр, наследуя мистические и религиозные мотивы, сталкивается с вызовами и возможностями, которые определяют его развитие в XXI веке.

С одной стороны, сохранение мистико-религиозных корней в современном театре является способом поддержания связи с культурным и духовным наследием человечества. Эти корни обогащают театральное искусство, предоставляя богатый арсенал символов, образов и идей, которые могут быть переосмыслены и адаптированы к современным условиям. Мистические и религиозные темы предлагают зрителям возможность глубокого духовного и эмоционального переживания, способствуя размышлениям о вечных вопросах бытия, смысла жизни и человеческой судьбы.

С другой стороны, трансформация этих корней в современном театре отражает стремление художников к инновациям и экспериментам, к поиску новых форм и методов выражения. Это проявляется в использовании современных технологий, нестандартных сценических решений и новых подходов к взаимодействию с аудиторией. Таким образом, мистико-религиозные традиции не только сохраняются, но и обретают новое звучание, становясь частью современного культурного диалога.

Перспективы развития театра в этом контексте тесно связаны с его способностью адаптироваться к меняющимся социальным и культурным условиям, сохраняя при этом свою уникальность и глубину. Важным аспектом является исследование и внедрение новых технологий, которые могут расширить возможности театрального искусства, делая его более интерактивным и иммерсивным. Одновременно, сохранение и развитие мистико-религиозных традиций требует от театральных деятелей глубокого понимания этих традиций и умения работать с ними в современном контексте.

В работе «Театр в поисках новой реальности» В. А. Кудрявцева справедливо подчеркивается, что современный театр находится на перекрестке множества культурных и исторических традиций, и его развитие зависит от способности художников интегрировать эти традиции в современное художественное выражение, сохраняя при этом актуальность и доступность для современной аудитории [2, с. 201].

Перспективы развития театра в контексте сохранения и трансформации его мистико-религиозных корней представляют собой многообещающее направление для современного искусства. Этот процесс не только подчеркивает важность традиций и культурного наследия, но и открывает новые пути для творческого самовыражения и коммуникации с аудиторией. В эпоху глобализации и технологического прогресса, когда многие аспекты жизни человека подвергаются ускоренным изменениям, театр, опирающийся на мистико-религиозные корни, может стать маяком, указывающим путь к духовным ценностям и глубинному самопознанию.

Одной из ключевых задач современного театра является поиск баланса между сохранением традиционных форм и методов и одновременным внедрением инноваций, которые отвечают запросам современной аудитории. Это требует от театральных деятелей не только глубоких знаний и понимания мистико-религиозных традиций, но и открытости к экспериментам, готовности исследовать новые технологии и формы взаимодействия со зрителем. В этом контексте особенно важным

становится использование мультимедийных средств, виртуальной реальности и других инновационных технологий, которые могут усилить воздействие театрального представления и сделать его более погруженным и вовлекающим.

Кроме того, важным аспектом развития театра является его социальная функция. Театр, использующий мистико-религиозные мотивы, может способствовать диалогу между различными культурами и религиями, способствуя взаимопониманию и толерантности в многообразном мире. В целом, вполне обоснованно можно утверждать, театр не только сохраняет свою роль как хранителя духовных традиций, но и активно участвует в формировании современной культурной и социальной среды.

В этом контексте очевидной является необходимость «государственной поддержки театрального искусства как важного элемента культурной политики» [5, с. 24]. Государственные и частные инвестиции в театр, образовательные программы для подготовки нового поколения театральных деятелей, а также создание платформ для межкультурного и межрелигиозного диалога могут стать ключевыми факторами успешного развития театра в будущем.

Перспективы развития театра в контексте сохранения и трансформации его мистико-религиозных корней обещают быть многообещающими и разнообразными. Современный театр имеет уникальную возможность стать мостом между прошлым и будущим, между традиционными ценностями и современными идеями, предлагая зрителям не только эстетическое наслаждение, но и пищу для размышлений о самых важных аспектах человеческого существования.

Театральные деятели используют мистические и религиозные мотивы для исследования актуальных вопросов современности, таких как поиск смысла жизни, проблемы идентичности и взаимодействия человека с окружающим миром. Это позволяет театру оставаться живым и динамичным искусством, способным влиять на общественное сознание и способствовать духовному развитию индивида.

Перспективы развития театра в контексте его мистико-религиозных корней во многом зависят от способности театрального сообщества к инновациям и экспериментам, а также от готовности зрителей к восприятию новых форм и идей. Важным условием успешного развития театра является диалог между театральными деятелями и аудиторией, который позволяет не только сохранять, но и обогащать театральное искусство, делая его более открытым и доступным для широкого круга зрителей.

Таким образом, мистико-религиозные традиции и символизм в современном театре не являются архаичным наследием, а скорее ценным ресурсом, который может быть использован для создания глубоких, многогранных и значимых театральных произведений. Современный театр, учитывая свои корни и традиции, имеет все шансы продолжать развиваться как важное культурное и духовное явление, способное отражать и формировать современное общество, а также выступать средством социальной психотерапии.

Библиографический список:

1. Блок А. А. О современном состоянии русского символизма [Электронный ресурс]. URL: <https://www.litres.ru/book/aleksandr-blok/o-sovremennom-sostoyanii-russkogo-simvolizma-3260125/chitat-onlayn/page-2/> (Дата обращения – 20.03.2024 г.).
2. Кудрявцев В. А. Театр в поисках новой реальности. – М.: Искусство, 2005. – 348 с.
3. Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М.: Академический проект, 2021. – 755 с.
4. М. Метерлинк в России Серебряного века / Под ред. Н.В. Марусяк. – М.: Рудомино, 2001. – 287 с.
5. Отургашева Н. В. Театр и театральность: современные трансформации // Человек. Культура. Образование. – 2013, № 4(10). – С. 22–31.
6. Петров А. В. Театр и религия: история взаимодействия. – М.: Искусство, 2010. – 242 с.
7. Пинтер Г. Коллекция: пьесы. – СПб.: Амфора, 2006. – 560 с.
8. Фейхтвангер Л. Актерское искусство и религиозность // Собрание сочинений в 12-ти томах, Т. 12, М.: Художественная литература, 1968. – С. 587–590.
9. Элиаде М. Священное и мирское. – М.: Академический Проект, 1994. – 144 с.
10. Kortenska M. American Avant-Garde Artist Robert Wilson in Europe and the Balkans // Postmodernism Problems. – 2015. – No. 5(2). – P. 119–130.

R e f e r e n c e s :

1. Blok A. A. O sovremennom sostojanii russkogo simvolizma [Jelektronnyj resurs]. URL: <https://www.litres.ru/book/aleksandr-blok/o-sovremennom-sostoyanii-russkogo-simvolizma-3260125/chitat-onlayn/page-2/> (Data obrashhenija – 20.03.2024 g.).
2. Kudrjavcev V. A. Teatr v poiskah novoj real'nosti. - M.: Iskusstvo, 2005. – 348 s.
3. Losev A. F. Oчерки antichnogo sivolizma i mifologii. - M.: Akademicheskij proekt, 2021. – 755 s.
4. M. Meterlink v Rossii Serebrjanogo veka / Pod red. N.V. Marusjak. – M.: Rudomino, 2001. – 287 s.
5. Oturgasheva N. V. Teatr i teatral'nost': sovremennye transformacii // Chelovek. Kul'tura. Obrazovanie. – 2013, № 4(10). – S. 22–31.
6. Petrov A. V. Teatr i religija: istorija vzaimodejstvija. – M.: Iskusstvo, 2010. – 242 s.
7. Pinter G. Kollekcija: p'esy. – SPb.: Amfora, 2006. – 560 s.
8. Fejhtvanger L. Akterskoe iskusstvo i religioznost' // Sobranie sochinenij v 12-ti tomah, T. 12, M.: Hudozhestvennaja literatura, 1968. – S. 587–590.
9. Jeliade M. Svjashhennoe i mirskoe. – M.: Akademicheskij Proekt, 1994. – 144 s.
10. Kortenska M. American Avant-Garde Artist Robert Wilson in Europe and the Balkans // Postmodernism Problems. – 2015. – No. 5(2). – P. 119–130.