

АННОТАЦИЯ

к тексту диссертации Ешмуратовой Анар Карибаевны «Режиссура казахского театра кукол: генезис, эволюция, модернизация», представленной на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности 6D040600 – Режиссура

Актуальность темы исследования. Театр кукол как феномен сценического искусства занимает особое место в пространстве культуры, понимаемой не только в измерениях эстетического осмысления человеком самого себя и своего места в мире, но и измерениях исторических, подразумевающих конкретные локальные симбиозы технологий, поведенческих ритуалов и обычаев, социальных норм, моральных и религиозных ценностей, мировоззренческих построений и целеполаганий. На сегодняшний день стали насущными вопросы о природе театра кукол, границах его выразительности и специфике отражения человеческого мира в культурно-историческом аспекте своего развития.

Особую актуальность исследования этого вида искусства приобретает в рамках реализации Государственных программ «Рухани жангыру» и «Туған жер» разработанных по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Глубинной сутью этой сложной комплексной цели является формирование культурного кода нации, без которого невозможно решать задачи укрепления общенационального единства, развития человеческого капитала и гражданского общества, мобилизации сил каждого гражданина во имя процветания страны: «Даже в значительной степени модернизированные общества содержат в себе коды культуры, истоки которых уходят в прошлое. Первое условие модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук.

Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные обряды, – одним словом, национальный дух, должны вечно оставаться с нами».

Вопрос о том, насколько отечественное искусство кукольного театра готово эффективно вносить свой вклад в решение этой общенациональной задачи требует обстоятельного ответа, основанного на анализе его прошлого и настоящего. Здесь необходимо отметить, что перед современным театром кукол вообще, а перед казахстанским – особенно, стоят глобальные вызовы, осмысление которых обостряет актуальность предпринятого нами исследования.

Какие новые режиссерские решения наиболее удачны и способны захватить внимание зрителя? Какой репертуар способен наиболее эффективно и прочно формировать у маленького зрителя тот самый культурный код, который станет стержнем его национальной культурной идентичности? От ответов на эти вопросы зависит практическая деятельность казахского театра кукол как вида искусства, что еще более обостряет актуальность нашего исследования.

Степень изученности проблемы. К настоящему времени существует достаточно широкий круг работ, освещающих специфику театра кукол и его выразительных средств А.Н. Василькова, Е. С. Деммени, А.В. Минакова, Ю.И. Козюренко, М.М. Королев, С.В. Образцов, Н. Симанович-Ефимова, Н.П. Александрова, Е.С. Калмановским, Н.И. Смирнова, О.И. Полякова, Л. Пумпянский, техника вождения кукол в актерской игре Э. Г. Крэг, теоретические вопросы кукольных систем А.П. Федотов.

В контексте конкретных исторических эпох и театральных типов европейских исследователей театра кукол необходимо выделить труды Э. Мендрона, Ш. Маньена, Йорик (П. Ферриньи), Г. Бати, Х. Юрковский, М. Вашкель;

Широко освещаются национальные кукольные системы Б.П. Голдовский, М.Ю. Дмитриевская, М.А. Кадыров, Л.А. Перепелицина, И. Н. Соломоник, Е.Я. Романовский, и др.

В отечественном исследовании театра кукол одной из первых работ является диссертационное исследование Е.Т. Жуасбекова «Формирование и развитие казахского кукольного театра» (1994).

Диссертационным исследованием, посвященного рассмотрению кукольного театра уже в феноменологическом ключе является работа Т.С. Хасангалиевой «Театр кукол как феномен культуры» (2007).

Таким образом, мы констатируем противоречие между вызовами, стоящими сегодня перед казахским театром кукол как важным ресурсом духовного возрождения нации, достойный ответ которым может быть дан средствами режиссуры с одной стороны и, с другой стороны, отсутствием, несмотря на солидные теоретические разработки объекта, специальных научных изысканий, посвященных становлению и современному состоянию собственно режиссуры казахского театра кукол. Данное противоречие представляет научную проблему для отечественного искусствознания, что и определило актуальность и выбор темы настоящего исследования.

Гипотеза исследования: в исследовании мы исходили из предположения, что казахский театр кукол, выступая средством репрезентации исторической и национальной самобытности культуры и вобрав в себя наследие мирового сценического искусства, обладает таким потенциалом передачи национальных ценностей, который может быть раскрыт более полно при условии осмысления средств режиссуры в динамике ее развития и всестороннего анализа современного отечественного и зарубежного опыта, включая эволюцию режиссерских решений, выбора репертуара, сценической выразительности, выработку национальной стилистики с помощью современных технологий.

Объектом исследования является казахский театр кукол как феномен сценического искусства в контексте влияния мировых тенденций.

Предмет исследования – режиссура казахского театра кукол как совокупность стилистических, сценографических, драматургических и собственно режиссерских приемов и решений в динамике ее культурно-исторического развития.

Цель исследования – раскрыть генезис, эволюцию становления и пути модернизации режиссуры казахского театра кукол с позиций духовного возрождения нации.

Задачи исследования:

- определить теоретико-методологические подходы к исследованию режиссуры казахского театра кукол в контексте духовного возрождения нации (на примере программ «Рухани жаңғыру» и «Туған жер»);
- раскрыть значение деятельности казахского кукольного театра в процессах формирования культурной идентичности казахстанцев;
- исследовать истоки зарождения профессионального казахского театра кукол, включая предтеатральные формы сценического искусства кукол;
- показать влияние советской школы режиссуры на развитие казахского театра кукол;
- охарактеризовать процессы становления режиссуры национального кукольного театра второй половины XX века;
- изучить творческие поиски режиссеров современного казахского театра кукол;
- проанализировать национальный контент в репертуарной политике театров кукол;
- выявить инновационные тенденции и модернизацию средств выразительности режиссерских решений в казахском театре кукол, в частности, особенности творческого поиска современных режиссеров.

Методология исследования. В работе над диссертацией автор использовал комплекс общенаучных и специальных подходов к изучаемому явлению. Среди них: культурологический, аксиологический, исторический, диалектический подходы. Реализация этих подходов потребовала применения различных научно-практических методов, среди которых: метод периодизации, компаративный, фактологический методы, метод театроведческого и семиотического анализа.

В исследовании широко применялись социологические методы, в частности, метод структурированного интервью. Респондентами выступили ветераны казахстанского театра кукол, деятели искусства, непосредственные участники или зрители кукольных спектаклей второй половины XX века, чья информация позволила восстановить достоверную картину о режиссерской практике далеких лет, собрать материалы о не зафиксированных ранее в видеодокументах постановках.

Положения, выносимые на защиту:

- современная режиссура казахского театра кукол ретранслирует национальную идею возрождения духовной культуры нации. Концепция развития режиссуры казахского театра кукол отвечает положениям ведущих государственных программ Казахстана «Рухани жаңғыру» и «Туған жер», которые направлены на формирование национального самосознания и интеграции казахской национальной культуры в мировое сообщество;
- основной направленностью режиссуры казахского театра кукол является обогащение нравственного опыта подрастающего поколения;

развитие у них потребности в морально-духовном совершенствовании; способностью кукольного спектакля формировать у детей базовые моральные ценности; возможностью куклы спроектировать через представление модель поведения человека в реальной жизни;

- Истоки казахской режиссуры кукольного театра лежат в древних мифо-ритуальных практиках, о чем свидетельствуют сюжетное и образно-стилевое единство игровых форм культуры на всех этапах эволюции художественного сознания казахов. Характерным признаком национальной культурной традиции является синкретизм, который проявляется в органичном соединении техник и приемов, жанров и даже видов искусства. Ярким примером этого является кукольно-музыкальное искусство ортеке, корнями уходящее в эпоху охотничьих и ранне-скотоводческих культур: будучи прежде всего искусством вождения куклы, оно немыслимо без кюя, без декоративно-прикладного мастерства изготовителя, а в прошлом – и без сопровождения легенды, басни или сказки; к предтеатральным формам, к каковым многие исследователи относят камлания баксы, позднее добавились представления салов и сере, которые можно рассматривать как ранние формы театрализации в казахской культуре;

- кукольный театр как профессиональный жанр в Казахстане появляется лишь в первой половине XX в., однако ни репертуар, ни режиссура его не носили казахского национального характера;

- казахская режиссура театра кукол, несмотря на огромное влияние советской школы, сумела найти свой сценический язык, самостоятельные сценические решения, в то же время, сохраняя условность, сказочность, фантастичность. При этом режиссура данных театров использует все многообразие сценических жанров: мюзикл, трагедия, комедия, басня, пародия и др.;

- на протяжении относительно недавнего в историческом плане периода своего существования казахскому театру кукол удалось создать уникальное, национально обусловленное и национально обусловленное искусство играющей куклы. В национальных театрах кукол удалось воспитать выдающихся режиссеров постановщиков, актеров-кукольников, благодаря творчеству которых был создан репертуар постановок, отвечающих потребностям, интересам зрительской аудитории;

- проникновение новейших мультимедийных технологий и искусства театра кукол стало фактически неотъемлемой частью эволюции режиссерских и художественных поисков. В то же время следует отметить усиление внимания зрителей в театр именно в медийную эпоху – поиск живого эмоционального контакта с актером, нехватка реалистичности в сугубо техногенной среде побуждают к просмотру театральных постановок в реальном режиме. Исчезли жесткие рамки ширмы, используется полижанровость, сценические объекты разного типа, сценические метафоры;

- двигаясь в логике развития глобального театрального искусства, национальный театр кукол Казахстана характеризуется высокой инновационностью, постоянным поиском новаторских режиссерских

решений. Репертуарными, образными, концептуальными воплощениями национальной идеи на рубеже XX - XXI вв. являются: актуализация значимости национального духовного наследия; модернизация классики, ее «осовременивание» – как средство образования наследственных связей между эпохами; обращение к отечественному драматургическому наследию; восстановление древнейших аутентичных театральных традиций ортеке и значимости фольклорного наследия как отражение возрождения национальной системы ценностных ориентаций;

Научная новизна диссертационного исследования

- рассмотрена режиссура казахского кукольного театра как самостоятельный искусствоведческий феномен;
- введены в научный оборот многочисленные свидетельства становления режиссуры казахского театра кукол второй половины XX-начала XXI вв.;
- выявлены основные направления режиссуры казахского театра кукол в контексте духовного возрождения нации;
- установлена объективная роль советской школы режиссуры в процессе становления казахского театра кукол;
- определена роль казахского кукольного театра в формировании национальной культурной идентичности;
- проанализирован национальный контент в репертуарной политике казахского театра кукол;
- зафиксированы приемы использования мультимедийных технологий в режиссуре казахского театра кукол на современном этапе;
- охарактеризованы существующие инновационные тенденции и модернизация средств выразительности в режиссерских решениях казахского театра кукол, в частности, с точки зрения актуализации духовного наследия.

Научно-теоретическая и практическая значимость. Диссертация имеет значение для изучения тенденций развития театра кукол в Казахстане, выработки подходов к анализу спектаклей театра кукол. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы и продолжены в изучении в историко-театроведческих трудах искусствоведов, культурологов, в театроведческой практике и художественной критике кукольных спектаклей. Результаты также могут применяться в образовательной деятельности, методических разработках педагогов, в научно-исследовательских работах студентов, магистрантов и докторантов.

Апробация исследования. Основные положения диссертации изложены в двенадцати научных публикациях, в том числе две статьи в международном научном издании, имеющим не нулевой импакт фактор, входящий в базу данных компании Scopus, три статьи опубликованы в Материалах международных научных конференций и напечатаны в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК.

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, трех основных разделов, Заключения, Списка используемых источников, Приложений. Объем текста составляет 135 стр.

Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, определяются ее цели и задачи, степень научной разработанности и научной новизны, а также представляются положения, выносимые на защиту, прогнозируется научно-теоретическая и практическая значимость диссертации.

Первый раздел «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕАТРА КУКОЛ В КАЗАХСТАНЕ» состоит из двух подразделов. В первом подразделе рассматриваются методологические подходы к исследованию казахского театра кукол как феномена искусства в его культурно-исторической динамике. Казахский театр кукол рассматривается в контексте Госпрограммы духовного возрождения нации «Рухани жаңғыру» с точки зрения формирования культурного кода нации, а во втором подразделе определяются его функциональная значимость в социокультурном и воспитательном аспектах, определяется его потенциал как ресурса формирования национальной культурной идентичности.

Второй раздел диссертации – «ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ РЕЖИССУРЫ КАЗАХСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ» состоит из трех подразделов. В них соответственно выявляются основные предтеатральные формы сценического искусства кукол, истоки зарождения казахского театра кукол, на основании историко-театроведческого анализа определяется роль русско-советской театральной школы в становлении режиссуры отечественного театра кукол на протяжении большей части XX века, показаны первые шаги режиссуры казахского театра кукол.

В третьем разделе «СОВРЕМЕННАЯ РЕЖИССУРА КАЗАХСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ В ПОИСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ» состоящим из трех подразделов, рассматриваются особенности современной режиссуры казахского театра кукол: творческий поиск в режиссуре казахского театра кукол в контексте духовного возрождения нации (на примере программ «Рухани жаңғыру» и «Туған жер»); национальный контент в репертуарной политике театра кукол. Проанализированы инновации в режиссерских решениях казахского театра кукол. **В заключении** подводятся итоги диссертационного исследования и излагаются предложения по дальнейшему использованию его результатов.