

УДК 792.03

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ТЕАТРА И ГОРОДА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ СРЕДЫ

Усанов А.А.

аспирант,

*ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия»;*

Россия, г. Саранск

Аннотация: В данной статье мы выявили неразрывность взаимодействия театра как культурного феномена и городской среды. Взаимовлияние рассматривается как двусторонний процесс, где город формирует запрос и предоставляет ресурсы для искусства, а театр как драйвер развития формирует культурный ландшафт и идентичность места. На примере Мордовского государственного национального драматического театра автор изучает театр как катализатор и гарант сохранения культурной идентичности, анализирует документальную постановку «Новый маршрут», созданную фестивалем «Худсовет», где спектакль не просто фиксирует историю, а активно участвует в формировании современной мифологии города, его новых символов.

Ключевые слова: театр, город, Мордовский государственный национальный драматический театр, «Худсовет», Саранск.

THE INTERPLAY BETWEEN THEATER AND THE CITY IN THE FORMATION OF THE THEATRICAL ENVIRONMENT

Usanov A.A.

Postgraduate Student,

*State Public Institution "Research Institute for the Humanities under the Government of
the Republic of Mordovia";*

Russia, Saransk

Abstract: This article identifies the inextricable interconnection and mutual influence between theater as a cultural phenomenon and the urban environment. This interplay is considered as a two-way process: the city shapes the demand and provides resources for

art, while theater, as a driver of development, shapes the cultural landscape and the identity of a place. Using the example of the Mordovian State National Drama Theatre, the author examines the theater as a catalyst and guarantor for the preservation of cultural identity. The documentary production "New Route," created by the "Khudsovet" (Art Council) festival, is analyzed, demonstrating how a play does not merely record history but actively participates in shaping the modern mythology of the city and its new symbols.

Keywords: theater, city, Mordovian State National Drama Theatre, "Khudsovet" (Art Council), Saransk.

Театр – сложный, всеобъемлющий вид искусства, который невозможно взрастить в лабораторной пробирке. Театр – постоянно развивающийся организм, на него оказывают влияние огромное количество факторов: политическая обстановка, литература, мода, актуальная повестка, город. И всё же город стоит определить не, как компонент, декорацию, в рамках которой всё происходит, город – полноценный соавтор, заказчик и главный источник жизни театра. Взаимовлияние двух феноменов театра и города создают уникальный синтез. Город даёт среду для модернизации и диалога с миром, театр же в ответ дарит уникальную глубину и колоритную самобытность. Взаимовлияние театра и городской среды — это двусторонний процесс: город формирует запрос и предоставляет ресурсы для искусства, а театр, в свою очередь, становится драйвером развития, формирует культурный ландшафт и идентичность места. В статье мы рассмотрим, как театр и город становятся равноправными соавторами единого культурного текста, на примере Мордовского государственного национального драматического театра. Так же рассмотрим, как город ведёт диалог через «новый» театр в Саранске.

Прежде чем анализировать взаимовлияние города и театра, необходимо обратить внимание на специфику самого города. Саранск – это столица Республики Мордовия, а значит центр культуры народов республики. Город многонационален, в нем переплетаются традиции коренных финно-угорских народов — мокши и

эрзи, а также русского и татарского населения. Каждый этнос уникален в своей истории, обычаях и культуре. Но в современном обществе мы всё чаще сталкиваемся с постепенной утратой культурной идентичности этносов. Одной из причин в статье «Сохранение культурного наследия Республики Мордовия: основные направления и механизмы продвижения» А. Ю. Ивлева, И. В. Лаптева, Е. Д. Пахмутова выделяют отток сельского населения в город, что в свою очередь приводит к исчезновению национального языка. Массовый отток сельского этнического населения в город размывает этническую специфику, а язык, как главный маркер национальной принадлежности, теряет свой авторитет. Утрата языка рано или поздно приводит к потере культурной идентичности. [6].

В XX в. проблема сохранения культурной идентичности стояла особо остро. Российский филолог, культуролог и общественник Д.С. Лихачев в свое время предупреждал об опасности утраты корней, если человек забывает о своем происхождении. [7]

Национальные театры являются яркими примерами диалектики театра и города. Они наглядно иллюстрируют, как театр становится не просто местом размещения, а катализатором и гарантом сохранения культурной идентичности.

Отправной точкой для Мордовского национального драматического театра считается 25 августа 1932 г. было принято постановление Президиума Мордовского облисполкома об открытии национального театра [8]. Мордовии был необходим инструмент, с помощью которого будет возможно возродить и сохранить культурную идентичность в условиях глобализации. Ключевую роль в этом сыграла деятельность Мордовской студии при Московском государственном театральном техникуме (ГИТИСе), созданной по инициативе первого мордовского профессионального режиссёра Я. М. Дьяконова и при поддержке видного государственного деятеля Мордовии И. Д. Воронина [1]. Возвращение в Саранск выпускников этой студии в 1935 г. составили первую национальную труппу. Создание театра стало актом национального самоутверждения, возможным только

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

в условиях города, где сконцентрированы интеллектуальные и финансовые ресурсы.

Уже в 1935 году публике представляют спектакль по пьесе А. Островского «Гроза» на эрзянском языке в переводе П. С. Глушкова [3]. Эта работа продемонстрировала зрителю не только актёрское мастерство, она заявила о жизнеспособности национального языка в рамках великой русской классики. Данную постановку можно считать многослойным культурным манифестом. Ведь он стал не просто заявлением о не забвении мордовского языка, он начал диалог с большим развивающимся городом.

В первые годы своего существования в театре переводятся на мордовские языки и ставятся пьесы русских и советских авторов: «Бедность не порок» А. Островского, «Власть тьмы» Л. Толстого, «Платон Кречет» А. Корнейчука. Но вскоре в жанре драматургии активно начинают работать известные мордовские писатели: П. Кириллов, Ф. Чесноков, К. Петрова, М. Безбородов, М. Бебан. И в 1939 году была осуществлена первая постановка по пьесе мордовского автора П. Кириллова драма «Литова» [8]. В 1940 году поставили комедию В. Коломасова «Прокопыч». Также большим успехом у зрителя пользовался спектакль по следующей пьесе П. Кириллова - «Учительница» [9].

Постановки, созданные по произведениям национальных авторов, вызывали колоссальный интерес у зрителя, каждый спектакль становился громким и важным событием в жизни города и республики. [8]

Сейчас в репертуаре театра есть спектакли и на русском языке. Это можно объяснить тем, что Саранск растет и развивается, в него приезжает всё больше людей из-за рубежа, других республик, людей, что не знакомы с мордовской культурой, но хотели бы к ней прикоснуться. Театр старается быть понятным и доступным для каждого, не теряя своей идентичности, не уходя от своей миссии.

Можно сделать вывод, что развивающийся и постоянно растущий город не подавил этническую специфику театра. Театр стал местом, где язык, мифология и традиции мордовского народа не просто сохраняются, а живут, ведя диалог с современностью. Это яркая иллюстрация того, как городская среда становится условием для кристаллизации и презентации национального культурного кода.

С 27 сентября по 1 октября 2023 г. в Саранске проходил Всероссийский молодежный фестиваль «Худсовет». В рамках него, по мимо показов спектаклей театров со всей России, были организованы творческие лаборатории. Актёры, режиссеры, да и просто творческая молодёжь знакомилась, придумывали и творили. Данное событие просто не могло пройти бесследно, после завершения фестиваля в городе появилась группа единомышленников при региональном отделении Союза театральных деятелей России.

Так, в августе 2024 г. режиссёр Д. Крестьянкин приезжает в г. Саранск с идеей о спектакле в троллейбусе. Важно учесть, режиссёр едет не в конкретный театр, им в дальнейшем выступает троллейбус, а к людям, чьи судьбы крепко переплетены с городом, его историей. К людям, которые и есть Саранск. Уникальность постановки заключалась в том, что главным действующим лицом становится город, он не просто декорация, а полноправный участник, он автор, сценарист и актёр.

С того дня началась активная работа, продлившаяся ни один месяц. В основе не было конкретной пьесы, необходимо было собрать реальные истории жителей города. С одной стороны, это дополнительные трудности в скорой реализации проекта, с другой, напротив, даёт полную свободу. Нет рамок, а значит можно говорить миру правду, делиться действительно важным, пусть и не совсем понятным большинству.

Проект через театральную форму передал атмосферу и дух Саранска. Познакомил с ним, а для кого-то заново открыл и влюбил в родной город. По

мнению авторов, троллейбус сам по себе уже является ярким символом Саранска, наполнив его воспоминаниями горожан, они зафиксировали исторические моменты, пережитые эмоции и переплетённые судьбы.

17 мая 2025 г. «Новый маршрут», именно такое название получил спектакль, появился на улице города. Это самобытная документальная постановка, связывающая судьбы и город. На примере «Нового маршрута» очень ярко просматривается взаимовлияние города и театра. Город в данном случае меняет и формирует новый театральный язык и эстетику. Шум города, его пейзажи, сменяющие друг друга в окне троллейбуса, прохожие – теперь не просто фон, они формируют спектакль, являясь его важной и неотъемлемой частью. За основу сценария взяты личные истории горожан. Сам Саранск выступает как драматург, преподнося свои сюжеты и героев.

Театр, в свою очередь, преобразует и переосмысляет городское пространство. Троллейбус из привычного средства передвижения становится капсулой времени, рассказчиком. После просмотра спектакля, зритель невольно, при следующей поездке в обычном транспорте, будет ощущать его скрытую мифологическую сущность. Таким маршрутом театр вписывает в городское пространство новое художественное осмысление.

«Новый маршрут», созданный «Худсоветом» не просто фиксирует историю, а активно участвует в формировании новой современной мифологии города, его новых символов.

На примере Мордовского государственного национального театра и экспериментального проекта «Новый маршрут» мы выявили прочную и многогранную взаимосвязь феномена театра и города. Городская среда выступает активным участником творческого процесса. Саранск даёт условия и возможности для развития театральной деятельности. Формируя новые особенности и эстетику театра в Мордовии. Театр в этом симбиозе становится важным инструментом для

сохранения национального кода в условиях глобализации. Вместе с тем, он не законсервированный монумент, театр ищет новые формы художественного выражение, преобразования повседневности, отвечая на вызовы современного города.

Находящиеся в постоянном диалоге город и театр, создают многогранную систему взаимных влияний, являясь равноправными создателями единого культурного текста.

Библиографический список

1. Басаргин Б. Очерки истории мордовского советского театра / Б. Басаргин, В. Пешонова. — Саранск : Мордовское книжное издательство, 1966. — 215 с.
2. Культурология искусства / К. В. Зенкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 237 с.
3. История мордовского национального театра / Н. М. Ануфриева, Л. П. Рубцова, А. М. Шаронова [и др.] ; под редакцией Н. М. Ануфриевой. — Саранск : Мордовское книжное издательство, 2012. — 312 с.
4. Костина А. В. Культура и город: социально-философские аспекты взаимодействия / А. В. Костина // Знание. Понимание. Умение. — 2018. — № 2. — С. 72–84.
5. Рыбак К. Е. Национальный театр в контексте современной культуры: на примере финно-угорских народов России / К. Е. Рыбак // Вестник угроведения. — 2020. — Т. 10, № 2. — С. 378–387.
6. Ивлева А.Ю., Лаптева И.В., Пахмутова Е.Д. Сохранение культурного наследия Республики Мордовия: основные направления и механизмы продвижения // Общество: философия, история, культура. 2024. № 12. С. 370–

377.

7. Лихачев Д. С. Письма о добром / Д. С. Лихачев. — Москва ; Санкт-Петербург : Logos, 2006. — 315 с.
8. Сульдина, Л. В. "Иметь свой родной театр и гордиться им желает всякий народ..." Из истории советского мордовского театра / Л. В. Сульдина, Д. П. Сульдин // Центр и периферия. — 2019. — № 4. — С. 48-57.
9. Шкердина, Н. О. Так зарождался Мордовский национальный театр... О творческой судьбе Степана Ильича Колганова / Н. О. Шкердина, О. А. Пивцайкина, Л. В. Сульдина // Центр и периферия. — 2022. — № 3. — С. 102-108.

Оригинальность 85%