

Гоманюк Н.А. Украинский вербатим-театр: опыт взаимодействия театрального искусства и социальных наук / Н.А.Гоманюк // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. – 2012. – Том 25 (64). №4. – С. 141-147

316.1+792

Н.А. Гоманюк

УКРАИНСКИЙ ВЕРБАТИМ-ТЕАТР: ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

В статье на примере украинского документального театра начала XXI-о века рассматривается опыт взаимодействия театрального искусства и социальных наук в рамках создания вербатим-спектаклей. Дается краткий обзор вербатим-постановок, осуществленных в Украине за последнее десятилетие.

Ключевые слова: вербатим, документальный театр, глубинное интервью

Жанр документального театра, к которому относится и вербатим-театр изначально возник на границе театра с журналистикой и исторической наукой. Об этом свидетельствуют театральные опыты Эрвина Пискатора, Всеволода Мейерхольда, театра «Синяя блуза», движения «Живая газета», отдельные постановки Московского художественного театра [1, 6, 9, 12]. Консультанты в области истории, этнографии, фольклористики заняли прочное место в составе постановочных групп и в традиционном театре. Однако к услугам специалистов в области социологии, политологии, социальной психологии театралы начали активно прибегать именно в рамках вербатим-театра.

Вербатим (в переводе с латинского «дословно») – одновременно и технология создания пьесы, и жанр современного документального театра. Суть вербатима состоит в том, что автор выбирает тему, потом опрашивает на заданную тему людей, расшифровывает записи и затем, сокращая и монтируя,

создает связный драматургический текст, который точно воспроизводится на сцене с учетом всех особенностей речи и невербального поведения информантов.

Вербатим-театр возник в 80-х годах в Великобритании и постепенно распространился в материковой Европе и Северной Америке. В 2000 году вербатим, благодаря драматургическим семинарам лондонского театра «Ройал Корт» проник и на постсоветское пространство – сначала в Россию, страны Балтии и, наконец, в Украину. Первый резонансный вербатим-спектакль в Украине был поставлен в рамках экспериментальной программы на V-м Фестивале негосударственных театров «Курбалесия» в Харькове в 2007 г. С тех пор вербатим-театр получил в нашей стране постоянную прописку.

Однако, если в соседней России, не говоря уже о США, европейских странах, вербатим-театр сразу заинтересовал и критиков, и ученых, украинские исследователи, театральные критики, журналисты обходят своим вниманием этот самобытный и социально значимый жанр театрального искусства. В Украине на данный момент изданы лишь единичные работы, посвященные документальному театру и вербатиму – это статьи Елены Апчел и Дмитрия Десятерика [1, 5]. А как отмечает Елена Апчел «недостаток теоретических наработок отрицательно сказывается на деятельности режиссеров-практиков в Украине», что отражается и на развитии этого жанра в Украине. Целью этой статьи является концептуализация теоретической базы кооперации вербатим-театра и социальных наук, методы которой фактически используются при создании вербатим-текстов, а также систематизация знаний о вербатим-спектаклях в Украине.

В качестве эмпирической базы данного исследования использованы публикации на тему вербатима в печатных СМИ и интернет-изданиях, интернет-ресурсы организаций, занимающихся вербатим-театром, материалы экспертных интервью с украинскими режиссерами и драматургами, занимающихся вербатим-театром, личные наблюдения, а также личный опыт участия в проектах, связанных с вербатим-постановками.

Спектакль «Одиночество», созданный группой авторов на фестивале «Курбалесия» в 2007 году – стал первой попыткой поставить украинский вербатим-спектакль, вышедшей за пределы узкого локального эксперимента. Идея его создания принадлежит режиссёру харьковского Авторского театра «Котелок» Владимиру Гориславцу. В начале фестиваля жребием была выбрана тема – «одиночество», и определились места, где будут опрашиваться реальные люди – школа, кафе, вокзал и кладбище, т.е. фактически была сделана, пускай элементарная, но исследовательская выборка, в которую попали люди разного пола и возраста, принадлежащие к разным социальным группам респонденты. Собирали интервью те, кто впоследствии принял участие в самой постановке в качестве драматургов, режиссеров и актеров. В результате был смонтирован спектакль, состоящий из пяти частей – четыре зарисовки на тему одиночества, представляющие разные социальные группы (дети, молодежь и люди среднего возраста) и лирический эпилог, сделанный на основе монолога [3].

Итоговую работу все же нельзя было назвать классическим вербатим-спектаклем. В постановке использовались традиционные элементы сценографии, «музыка от режиссера», актеры не играли свой возраст, то есть элементы, использование которых не приветствуется в вербатим-театре. Кроме того, «Одиночество» имело финал, срежиссированный в рамках авторского вымысла. Владимир Гориславец, отметил после премьеры, что полученный спектакль он назвал бы «кулешом» (синтетическим жанром) – вербатимом на тему одиночества с драматическим послесловием о жизни и смерти.

Следующая попытка сделать украинский вербатим была осуществлена в Херсоне. Инициатором и исполнителем проекта стал созданный в 2008 г. Центр им.Вс.Мейерхольда (г.Херсон). Развитие документального театра в Украине стало одной из целей Центра [12]. Первым спектаклем Центра стал вербатим «Молодость и старость». Творческих коллектив поставил перед собой задачу исследовать рефлексию украинской молодежи на тему старости и мнения пожилых людей на тему молодости. Для достижения цели была взята методика, использовавшаяся на фестивале «Курбалесия» годом раньше. Сначала была

сделана выборка (по существу стихийная – по территориальному принципу), затем собраны интервью и смонтирована пьеса, состоящая из отдельных эпизодов и лирического эпилога. Режиссер внес в сценографию символические элементы, не имеющие отношения к документальности, тем самым приблизив постановку к модели харьковского «кулеша».

Спектакль «Молодость и старость» инспирировал несколько документальных театральных проектов, которые были представлены на фестивале «Лютый/Февраль» в 2009 г. Наиболее интересным с социологической точки зрения можно назвать спектакль «Childfree», посвященный интересному социальному феномену – добровольной бездетности, принципиальному отказу от деторождения. Автор пьесы Наталья Блок в качестве исходного материала взяла блогговые записи и переписку на интернет-форумах из Украины и России, в которой сторонники этой социальной позиции делились личными историями, обсуждали жизненные ситуации, отстаивали свои взгляды. Фактически Наталья Блок провела небольшое исследование в методике case study, а режиссер представил его результаты публике в театральном формате [12].

Первые спектакли в технологии вербатим, максимально приближенной к классической, были поставлены в результате взаимодействия Херсонского городского центра молодежных инициатив «Тотем» и Центра им.Вс.Мейерхольда (г.Херсон) в 2009-2010 гг. В рамках проекта «Диалог поколений» активисты этих организаций собрали несколько десятков интервью-воспоминаний у свидетелей второй мировой войны: участников боевых действий и работников тыла, остарбайтеров, «детей войны». Работа по сбору информации велась в методологии устной истории, к которой начали активно прибегать историки XX столетия. Результатом этой работы стали два выпуска альманаха «Живая история», содержащих первоисточники, и два вербатим-спектакля – «Качели» (созданный на основе воспоминаний женщин) и «Я помню, как Ленин умер...» (на основе свидетельств мужчин) [2, 14]. Постановки соответствовали большинству требований к вербатим-постановкам,

сформулированных в проекте манифеста «Театра.doc» – лидере документального театра на постсоветском пространстве. Эти требования гласят: минимальное использование декораций, музыка как средство режиссерской выразительности исключена, танец и/или пластические миниатюры как средство режиссерской выразительности исключены, режиссерские «метафоры» исключены, актеры играют только свой возраст, актеры играют без грима, если использование грима не является отличительной чертой или частью профессии персонажа [7]. То есть постановщик может использовать музыку, звуки, элементы сценографии только в том случае, если они фигурировали в процессе сбора информации, и имеют отношение к характеристикам предмета исследования.

Опыт «Диалога поколений» был использован в Житомире в 2010 г. Силами Житомирского благотворительного фонда Михаила Заславского и театра «1-я студия» был создан вербатим-спектакль «Трамвай на Крошню», в котором была представлена повседневная история Житомира, начиная с довоенных лет и заканчивая победой во Второй мировой войне. Поиск респондентов проводился с помощью объявлений в прессе. Интервьюировал респондентов квалифицированный историк и краевед Юрий Малыхин. Этот спектакль стал первым украинским вербатимом, поставленным на большой сцене (в Житомирском областном музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги). Текст пьесы и материалы исходных интервью, напечатанные в альманахе «Живая история», содержат ценную информацию для историков и краеведов [9].

В 2010-2012 гг. украинский вербатим-театр обогатился целым рядом интересных работ, которые также были поставлены с использованием научных методов. Прежде всего, следует выделить три спектакля, посвященных украинским городам – Шаргороду (Винницкая обл.), Херсону и Черкассам. Все три работы являются по существу неким социально-антропологическим описанием локальных сообществ [3].

В фокусе спектакля «Домино на идиш» оказались этно-конфессиональные группы, которые доминировали в Шаргороде в XX веке: украинцы-православные, поляки-католики и евреи, их взаимоотношение и трансформация городского сообщества после иммиграции евреев в конце столетия. Текст пьесы был смонтирован из фрагментов глубинных интервью, которые были проведены по общему схеме среди представителей всех трех этнических групп. Текст пьесы компоновался таким образом, чтобы «голос» каждой из них был представлен пропорционально. Таким образом, драматургический текст представлял собой своеобразный «цитатник» социологического отчета, в котором право делать выводы предоставлялось зрителю. Собранный материал представляет интерес и для историков, этнографов и религиоведов, так как в них заключены сведения о народных традициях и обычаях, религиозной жизни разных этнических групп, а также их взаимная перцепция. Однако показ этого спектакля на фестивале «Драбина» во Львове в 2010 г., показал, что такая ориентация спектакля на документальность может вызвать дискуссию о том, может ли такой жанр вообще относиться к театральному искусству [13].

Спектакль «Город на Ч» был создан в 2011 г. усилиями творческого коллектива, в который вошли украинские драматурги (под руководством Натальи Ворожбит), представляющие Центр «Текст» (г.Киев), режиссер Андрей Май, имеющий опыт постановок вербатим-пьес в Украине и России и штатный социолог (к.соц.н. Николай Гоманюк). Целью проекта стал поиск источников локальной идентичности (-ей) жителей Черкасс, механизмы ее (их) формирования и текущее состояние. В качестве интервьюеров были также приглашены актеры Черкасского академического областного украинского музыкально-драматического театра им.Т.Шевченко, которые впоследствии играли героев, чьими прототипами были реальные люди – жители Черкасс [3, 8]. Это делалось для того, чтобы снимать не только вербальную информацию (дословно, с учетом личностных особенностей говорения), но и невербальную – жесты, мимику, пластику респондента. Такая методика выходит за пределы

возможностей классического глубинного интервью в социологии и является практически новым методом сбора информации. Выборка исследования построена была так, чтобы в нее попали все половозрастные категории черкасчан, а также представители наиболее значимых для Черкас профессиональных групп – работники химической промышленности, военные пенсионеры, мигранты из сельской местности, прибывшие в Черкассы после постройки Кременчугской ГЭС и др. Кроме монологов, полученных в результате интервьюирования, в пьесе также использовались данные включенных наблюдений, которые вошли не только в текст пьесы, но и в сценографию и мизансцены постановки. Это нововведение также повысило документальную и научную ценность спектакля. «Город на Ч» стал самой известной украинской вербатим-постановкой. Спектакль не раз представлялся на театральных фестивалях, в том числе международных, уже второй сезон находится в репертуаре Черкасского областного театра, и стал частью ряда культурных программ Института Гете и Британского Совета.

Из спектаклей, премьеры которых состоялись в 2012 г. следует отметить вербатимы «Шмарун» в постановке Арт-центра «На Тираспольской» (г.Одесса), и «Товарищ Горх Фок» Центра им.Вс.Мейерхольда (г.Херсон) и «Ctrl CV» ЦМИ «Тотем» (г.Херсон). Все они во многом оказались новаторскими, по крайней мере, для украинского театра. Спектакль «Шмарун» был составлен из монологов женщин, сделавших аборт и представляет собой довольно основательный case study на эту тему. Все респонденты опрашивались по единому гайду глубинного интервью, составленному социологами [12].

«Товарищ Горх Фок» может стать образцом своеобразного «театрального расследования», в котором речь шла о судьбе барка «Товарищ-П» (он же «Горх Фок-И»), сменившего за 60 лет своей истории несколько флагов. На воду он был спущен в нацистской Германии, потом по репарациям достался Советскому Союзу, после распада СССР на «Товарище» был поднят флаг Украины, а в 2003 г. он был продан в ФРГ. В процессе работы над спектаклем не только проводились скоординированные глубинные интервью в

Украине и Германии, но шла работа с архивными материалами, историческими документами [13].

Спектакль «Ctrl CV» представляет интерес с социологической и социально-психологической точки зрения. Главным источником информации для пьесы стала серия интервью с работником крупной международной корпорации, в котором он описывает систему профессиональных взаимоотношений, ценностный мир сотрудников, особенности их общения [15]. Отдельный интерес спектакль представляет для социолингвистических исследований, ведь в пьесе много внимания уделяется языку, профессиональному аргументу офисного работника.

Таким образом, украинский вербатим-театр неоднократно прибегал к кооперации с социальными науками: социологией, историей, этнографией, социальной антропологией. Это придает таким постановкам дополнительную как художественную, так и научную ценность. В сфере театрального искусства вербатим-театр представляет собой интересное экспериментальное направление, которое вовлекает украинский театр в мировые театральные тренды, в частности в движение «Новая драма», способствует развитию документального театра в целом, а также вовлекает нового зрителя в театральный процесс посредством социальных проектов, в рамках которых вербатим-спектакли зачастую и создаются. Вербатим театр, с одной стороны, делает вызов украинскому театру и в сфере новой режиссуры, сценографии, использованию музыки и немзыкального звукового оформления, а, с другой стороны, может выступать как форма взаимодействия внутри социума, как способ активизации гражданского общества, особенно в сфере работы вокруг ряда социальных проблем.

С научной точки зрения, украинский вербатим-театр интересен как в содержательном, так и в методологическом плане. Как вербатим-пьесы, так и накопленные в процессе сбора информации материалы могут представлять научный интерес как базы первичных данных при изучении различных социальных групп, социальных явлений, исторических процессов. Тем более,

что в большинстве случаев их сбор производился с соблюдением научных требований к такого рода мероприятиям, и часто под руководством специалистов.

С методологической точки зрения вербатим как технология интересен тем, что он не только использует социологические наработки в сфере сбора первичной информации, но выходит за их рамки в сфере фиксации невербальной информации. Это предоставляет возможности разработки нового метода сбора информации («вербатим-интервью») в качественных социологических исследованиях и устной истории.

Вербатим-театр – явление для Украины новое и малоизученное, это дает исследователям возможность его изучения можно сказать в «on-line-режиме», наблюдать его процесс создания и формирования. Потенциально интересными являются компаративные исследования, ведь в различных обществах его развитие происходит по-разному. Эти исследования могут вывести ученых не только на уровень прикладных или отраслевых наук, но и уровень общей теории.

Литература

1. Апчел О. Документальний театр у театральній культурі пострадянського простору, зокрема сучасної України / О. Апчел // Культура України. – 2011. – № 33. – С. 56-70.
2. Вербатим «Качели»: прем'єра. Херсонський городський центр молодіжних ініціатив «Тотем». Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://totem.kherson.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=179&lang=ru, свободный. – Загл. с экрана.
3. Гоманюк М. У місті N / М. Гоманюк // Український тиждень. – № 24 (241). – 2012. – С. 26-27

4. Гоманюк Н. Дегустация новой драмы / Н. Гоманюк // ШО. – № 2. – 2008. – С.14-15.
5. Десятерик Д. Вербатим. Словарь современной культуры / Д. Десятерик // День. – 2004. – № 28. – С.10.
6. Мамадназарбекова К. История факта: истоки и вехи документального театра [Электронный ресурс] : Режим доступа : <http://www.oteatre.info/issues/002/15507//>, свободный. – Загл. с экрана, Театр. – 2011. – № 2. – янв. – С. 17.
7. Театр.doc. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.teatrdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана.
8. Трусова Д. «Місто на Ч.»: хорор-ностальжі під акомпанемент шансону / Д. Трусова // Український тиждень. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://tyzhden.ua/Culture/34397>, свободный. – Загл. с экрана.
9. Український театральний простір. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.atheatre.com.ua/ru/theatres/play/296>, свободный. – Загл. с экрана.
10. Херсонское социологическое сообщество. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://soc.ks.ua/>, свободный. – Загл. с экрана.
11. Центр им.Вс.Мейерхольда. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.teatr.kherson.ua, свободный. – Загл. с экрана.
12. Центр им.Вс.Мейерхольда. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://teatr.kherson.ua/page/child-free>, свободный. – Загл. с экрана.
13. Швидко В. Доміно на їдиш. Що є театр? / В.Швидко // Міжнародний театральний фестиваль «Драбина». Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://drabyna.lviv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid=265, свободный. – Загл. с экрана.

14. «Я помню, как Ленин умер...»: второй спектакль-вербатим проекта «Диалог поколений» Херсонский городской центр молодежный инициатив «Тотем». Официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://totem.kherson.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=252&lang=ru, свободный. – Загл. с экрана.

15. Ctrl CV. Херсонский городской центр молодежный инициатив «Тотем». Официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://totem.kherson.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=325&Itemid=3, свободный. – Загл. с экрана.

Гоманюк Николай Анатольевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии Черноморского государственного университета имени Петра Могилы. Домашний адрес: пр. Ушакова, 32, кв.13, г. Херсон, 73022, Украина; homanjuk@mail.ru, +38 066 105 39 77

UKRAINIAN VERBATIM-THEATRE: THE COOPERATION OF THEATRE AND SOCIAL SCIENCES

The article examines the cooperation between theatre and social sciences in Ukrainian documentary theatre. The article contains a short review of verbatim performances which were produced in Ukraine throughout the 21st century.

Keywords: verbatim, documentary theater, in-depth interview

УКРАЇНСЬКИЙ ВЕРБАТИМ-ТЕАТР: ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК

У статті на прикладі українського документального театру початку ХХІ століття

розглядається досвід взаємодії театрального мистецтва і соціальних наук в рамках створення вербатім-вистав. Дається стислий огляд вербатім-постановок, здійснених в Україні на останнє десятиліття.

Ключові слова: вербатім, документальний театр, глибинне інтерв'ю

UKRAIŃSKI WERBATIM-TEATR: POMIĘDZY SZTUKĄ TEATRALNĄ A NAUKAMI SPOŁECZNYMI

Artykuł analizuje współpracę pomiędzy teatrem a naukami społecznymi na przykładzie ukraińskiego teatru dokumentalnego. Artykuł zawiera krótki przegląd dokonań ukraińskiego werbatim-teatru w 21szym wieku.

Słowa kluczowe: werbatim, teatr dokumentalny, wywiad pogłębiony