

**Материалы межвузовской конференции
«Театральность кино»
(27 марта 2015 г. МГУ имени М.В. Ломоносова,
филологический факультет,
кафедра общей теории словесности)**

*П.Ю. Рыбина,
куратор конференции*

О конференции

Что обычно понимают под театральностью в кино? Некий повышенный характер аудиовизуальной условности (заметный грим и эффектные костюмы, особая экспрессивность актерского жеста, игры; подчеркнутая декоративность «сценического» пространства), «неестественность» слова и наигрыш чувства (противником такой театральности был, к примеру, Р. Брессон).

Тот факт, что современный кинематограф, с его огромными возможностями, продолжает обращаться к театральному опыту (фильмы П. Гринуэя, Т. Стоппарда, К. Муратовой, Ж. Риветта, А. Рене, М. де Оливейры, Р. Полански и др.), заставляет пересмотреть стандартное представление о театральности кино и сформулировать те области смысла, которые кино может, благодаря театру, по-новому разрабатывать. Театр «заражает» современный кинематограф («театр как чума» у А. Арто), заставляет меняться, осваивать новые территории. Присутствие театра в фильме актуализирует различные оппозиции: смысловые (настоящее – фальшивое, жизнь – сцена, человек – актер, лицо – маска), структурные (центростремительное пространство сцены и центробежное – кинокадра), технологические (съемка «настоящего» театрального спектакля и театральная постановка как часть фильма).

В кино могут воплощаться самые разные виды театральности – театральность, свойственная драматургу (театральность У. Шекспира, А. Чехова, Ф. Гарсиа Лорки, Л. Пиранделло, П. Клоделя), режиссеру (А. Арто, Ж.-Л. Барро, Б. Брехт, Е. Гротовский). Это неизбежно приводит к трансформации киноязыка, к рефлексии о пределе его возможностей.

Участникам конференции предлагалось сфокусировать внимание на одном из аспектов коммуникации кино с театром и попробовать ответить на вопрос, как такое кино взаимодействует со зрителем. Если в фильм интегрировано театральное пространство (оппозиция «сцена – зал»), «живой» театральный спектакль, утрированная актерская игра, что это дает зрителю фильма? Какие новые смыслы возникают при воспроизведении в кино самого факта зрелища, которое разыгрывается непосредственно в нашем присутствии, «сейчас»? Как театральность работает в отсутствии сцены и собственно театра, что «остается» от нее в кино? Как меняется восприятие телесного, тактильного в кино? Какие варианты нового зрительского вовлечения в фильм, зрительской реакции возможны благодаря «театру в кино»?

«Зачем мы обсуждаем театральность кино?»

ЧЕТЫРЕ РЕПЛИКИ

(С. РОМАШКО, О. КУПЦОВА, Д. НЕМЕЦ-ИГНАШЕВ, П. РЫБИНА):

С. Ромашко (МГУ). Меня интересует интермедийный аспект нашей темы. А интермедийность – это базовая принадлежность человека, потому что у человека есть несколько каналов восприятия, и наша реальность складывается из этой многомерности. Что касается театра и кино – это очень интересный случай, причем уже с достаточно осязаемой историей. Во-первых, это столкновение двух медийных инструментов очень разной хронологии: один принадлежит древней части культуры человека, другой, наоборот, достаточно новый и связанный с технологической фазой. Во-вторых, между ними сразу завязалась довольно сложная история, уже внутренних отношений. Причем здесь надо учитывать вот какое обстоятельство. Интересную мысль в свое время высказал В. Беньямин по схожему случаю, по соотношению живописи и фотографии: он указал на то, что невозможно обсуждать отношения фотографии и живописи, не учитывая, что ровно в тот момент, когда появилась фотография, живопись стала другой. Я думаю, что это универсальное положение: в тот момент, когда появилось кино, театр стал другим. Но он не просто стал другим, он сначала все же был определенной моделью. Есть много всяких анекдотов про то, как в начале кино первые театральные актеры стали сниматься в кино и как их приходилось переучивать, потому что они не понимали, что перед ними нет публики, а публика где-то в другом месте, а перед ними камера. Все это так. Но само представление об актерской игре и о том, как через нее строится сюжетность, уже было. И кино в значительной степени шло по этим следам, другое дело, что оно свою специфику сразу же отрабатывало. Но потом театру приходится меняться. Появляется, скажем, эпический театр Брехта. Тем не менее когда Брехт приехал в Голливуд, он там провалился. Потому что Голливуд оказался не готов, чтобы работать с новым теа-