ESSAIS

DE LA MODERNITÉ DU THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Ion Toboșaru

Le syntagme cultivé dernièrement dans la sphère de la littérature dramatique et des arts du spectacle a l'intention d'éclairer certains aspects novateurs qui apparaissent dans la culture théâtrale. L'alliance du théâtre avec les attributs moderne et modernité a fait vogue dans l'univers des arts du dernier quart de siècle dans l'Europe occidentale en faisant son apparition dans notre espace autochtone au cours des premières décennies de ce siècle, surtout dans la littérature de l'entre-deux-guerres. Conditionner les concepts de moderne et de modernité aux critères esthétique et historique témoigne d'une nouvelle forme de classicisme dans l'ascension de la littérature et des arts intégrés dans l'espace spirituel et moral des effervescences créatrices en concordance avec la mentalité du processus de réception, aujourd'hui.

Le concept de la modernité, dans le timbre de la contemporanéité, généralise et synthétise, en vertue des expériences de la créativité, les innovations produites dans la variété des types de l'art, en partant du modèle de la tradition constamment modifiée par une nouvelle vision esthétique, surgie dans le domaine des arts, de réévaluation du réalisme et de ses ramifications. La modernité des arts, conjuguée au post-modernisme et entrée en cordiale polémique avec le modernisme, le symbolisme ou l'expressionnisme, représente une forme de manifestation de la créativité artistique dans la diversité des types de communication expressive, dans le domaine de laquelle le réalisme, la convention, l'intentionnalité, l'imagination, la vision esthétique configurent des images artistiques, en remodelant le moment selon une durée marquée par l'histoire, une conjoncture transposée dans la sphère céleste de la pérennité.

Donc, la modernité des arts dans la contemporanéité exprime, par les « voix » des créateurs, l'instant-durée, l'actualité-histoire, le tonnerre de l'humanité — l'humanité pérenne.

Le concept de réalisme dans l'art, dans l'art des dernières décennies, se conjugue avec une nouvelle vision esthétique, d'attitude et d'intentionnalité rimant avec la mentalité spirituelle dans l'expansion de récepteurs qui enrichissent, à travers l'expérience, les sens et le fonctionnalisme des arts.

Dans l'évolution des doctrines esthétiques et des poétiques de « branche », les métamorphoses du réalisme ont parcouru des étapes congruentes à l'expérience artistique de l'époque et ont produit des généralisations esthétiques adéquates. Identifié au concept de modalité spécifique à la construction artistique, parfois à la véridicité des arts, considéré comme conception de création, école ou courant, orientation en état conflictuel avec les autres formes de manifestation littéraire-artistique, critère axiologique, modèle unique de création et d'attitude, le réalisme connaît aujourd'hui de sensibles tentatives de redéfinition et de réévaluation. Le réalisme des arts contemporains, considéré comme un certain type, un certain mode de communication, repose sur le binôme réel-idéal, cultivant en images artistiques les significations des phénomènes essentiellement humains dans l'ouverture de l'intentionnalité consubstantielle de l'œuvre. La création et la transfiguration, la vision esthétique et l'attitude complexe montrent des milieux sociaux, des destinées humaines chargées de la pérenne humanité. Dans la nouvelle configuration du réalisme, la diversité des arts exprime l'unité de la réflexion par des modalités d'expression artistiques multiformes. En tant que mode de communication, en tant que type moderne de l'intercommunication humaine, le réalisme conjugue la poésie de la réalité dans les rimes d'une transfi-

https://biblioteca-digitala.ro / http://istoria-artei.ro

guration qui porte l'empreinte de la destinée humaine mise en évidence dans la pluralité des images intégrées à l'image esthétique globale de l'œuvre d'art.

Dans les prolégomènes du discours concernant l'établissement des coordonnées esthétiques contemporaines dans la définition du concept de modernité, du palmarès des catégories esthétiques et historiques-esthétiques, le réalisme et la réévaluation nécessaire du concept s'imposent en premier lieu. L'essence du réalisme en vision moderne saisit dans le foyer de sa lentille la dimension de l'humanité et de son histoire, considérées comme la source réelle des énergies de la créativité artistique. Dans le domaine du réalisme qui refuse le modèle unique de création et les uniformisations stigmatisées par le temps, vivent des auteurs et des œuvres connectés aux faisceaux des lumières de l'homme et de l'humanité visés à travers l'aube de la pérennité et de l'éternité. La pérennité des arts, les arts en pérennité glissent dans le Panthéon de l'histoire, à travers les principales ouvertures de la modernité. La modernité dans la pérennité dure dans la spiritualité confraternelle, sensible, lucide et émouvante des arts.

Le réalisme accrédité s'avère être le pouls de la création artistique, la vision du don cultivé, le cœur de la pensée intelligente, réflexive et sensible. La nouvelle vision concernant l'ascension du réalisme remodèle la modernité des arts. La carcasse brisée des normes préconisées par les interprétations dogmatiques modifie le lit du réalisme, le renvoyant vers les flots brillants d'une mentalité esthétique réconfortante. La modernité des arts contemporains exprime l'aspiration des œuvres vers des altitudes humaines issues du trop-plein des effervescences spirituelles de l'époque. Le réalisme et la transfiguration esthétique, le réalisme et la nouvelle convention artistique, le réalisme et la communication dans l'intentionnalité du temps, le réalisme et la pérennité des arts constituent les rimes d'un poème dédié à la dignité de l'homme visant le développement supérieur de son esprit et la conversion de sa sensibilité en esprit d'humaine universalité.

Les accents mis sur les vocables homme, humanité, destinée humaine, pérennité, histoire — tentant à définir le réalisme dans les notes spécifiques de la modernité des arts, aujourd'hui — visent à démontrer les vertus esthétiques d'un mode de communication dans le cadre duquel l'expressivité du langage artistique porte l'empreinte de l'humanité contemporaine en conjonction avec la capacité d'influencer les arts, avec la force d'éduquer la création littéraire-artistique par l'influence exercée sur le processus d'ennoblissement moral, spirituel, esthétique de la société. L'énoncé de la modernité des arts par l'éloge de l'homme et de l'humanité s'intègre à la sphère de l'humanisme européen réenfanté. Le pathos de la modernité des arts, marqué par l'être humain et par les essences de l'humanisme, exprime la vision, la conception et l'idéal esthétique de la structure des arts, en concordance avec les lignes de l'intention de l'époque. Les traits significatifs de l'homme et de l'humanité, de l'être humain et de l'humanisme, étroitement liés aux créations littéraires-artistiques, offrent aux arts le privilège de participer et la chance de s'intégrer à l'aire de l'universalité spirituelle des continents. La modernité suppose réflexion-création, transfiguration, imagination et convention dans le reflet de la destinée humaine, dans la projection émouvante de l'humanité pleinière. Les valeurs de la modernité esthétique deviennent des valeurs de la modernité de l'éducation par l'intermédiaire de la création littéraire-artistique. L'éducation esthétique dirigée par les arts issus de la modernité de l'effervescence spirituelle contribue à perfectionner l'affirmation de l'homme sur le plan supérieur de la sensibilité, de l'émotivité, de la réflexion conjuguée à l'ascension socio-morale de la société. Par sa modernité contemporaine, l'art augmente le trop-plein de la sensibilité humaine, les énergies de l'être converties en valeurs de la pratique morale et esthétique, libérées dans le flux d'« énergies culturelles » qui amplifient la force et le triomphe de l'esprit, la victoire de la raison humaine.

La modernité de l'art contemporain, envisagée à travers le prisme d'une autre étape sous le rapport chronologique de l'évolution de la création artistique, se manifeste dans le théâtre par l'apparition d'une nouvelle théâtralité. La nouvelle théâtralité dans la sphère des arts du spectacle apparaît comme un symptôme supérieur en ce qui concerne sa concentration sur l'homme et l'humanité, représentés surtout par le personnage scénique grâce aux vertus novatrices du point de

https://biblioteca-digitala.ro / http://istoria-artei.ro

vue de l'expressivité artistique profilée dans la physionomie spirituelle de l'acteur.

Les septième et huitième décennies de notre siècle ont mis en évidence surtout le rapport existant entre l'art et la technique, entre la conception et l'architecture scénique du metteur en scène. La mise en scène s'est avérée être la dirigeante du spectacle, en faisant ressortir la convention scénique et la théâtralité de la poésie de la littérature dramatique, parfois pure et le plus souvent redimmensionnée en un scénario de coauteur. Les spectacles ont mis en évidence un univers scénique dominé par l'expressivité du langage scénique, par la métaphore de la corporalité, par la pénétration de l'image à travers la lumière et le son, une place singulière étant réservée à la parole dans l'évolution des transfigurations spectaculaires. Le narcissisme de la mise en scène a créé un courant théâtral novateur, en déterminant des modifications esthétiques bénéfiques dans l'évolution des arts du spectacle. Certains excès se sont également manifestés dans le domaine de la mise en scène lorsque les épigones — parlant de la polysémie de la « lecture scénique » — ont dénaturé les sens de la littérature dramatique et, tentant de les placer dans la contemporanéité sous la coupole de l'esthétisme, des innovations crues ou de leurs absolutisations expérimentales, ont construit des spectacles dans la clé d'une originalité infantile.

La nouvelle théâtralité dans la modernité contemporaine des arts du spectacle accorde du relief à la parole, l'hégémonie méritée de la littéralité migrée dans la théâtralité des connotations chargées des sens de l'humanité. Dans l'espace du spectacle, la parole occupe sa place à part, amplifiant l'expressivité scénique de la communication. Le culte de la parole contribue à la fusion entre la poésie de la littérature scénique et l'univers littéraire et l'inventivité des connotations qu'exprime la prononciation cultivée du vocable dans le domaine des arts du spectacle. L'altitude de la parole exprime l'intentionnalité du dramaturge, elle hausse la valeur et la culture du spéctacle qui entre en complémentarité avec les vertus et les fonctions formatives-esthétiques des arts. Grâce aux connotations scéniques de la parole prononcée, l'incarnation des personnages, leurs métaphores deviennent perceptibles dans le processus de la réception. La nouvelle théâtralité ne cultive évidemment pas la congruence entre la littérature et la scène, le déplacement mécanique et la reproduction « identique » de la littérature, mais le caractère ouvert de ce type de communication multiplie les aires de l'inventivité de la réalisation des démiurges de la scène. Examinée à travers la modernité de l'art contemporain, la théâtralité, accordant le statut classique à l'art de l'acteur, n'ombrage pas la création du metteur en scène, son poids dans la construction du spectacle imaginé et créé par le metteur en scène dans le domaine d'une attitude esthétique moderne. L'accent accordé à l'acteur, à sa capacité de transfiguration et de séduction émouvante de son art, vise à ramener à des limites logiques les tendances absolutisantes et les accolades d'excellence qui apparaissent parfois dans la sphère de la critique et de la théâtrologie. La redéfinition de la théâtralité dans le cercle de la modernité contemporaine tient compte des modalités de la communication scénique, du langage complexe des arts du spectacle concentré prépondéramment sur la création du « divin monstre sacré ». Le personnage scénique, la destinée et l'humanité du héros littéraire incarné, l'univers humain auquel il appartient, le milieu historique, socio-moral de l'espace de ses apparitions haussent la création de l'art de l'acteur au sommet de la pérennité artistique. Dans la pluralité des images scéniques, construites par les dons du metteur en scène, et la picturalité des conventions spatiales, l'acteur porte et emporte, d'une manière fascinante, tout un monde créé par le dramaturge et par les créateurs des formes spectaculaires.

De faux dilemmes concernant des doctrines faux-semblant novatrices qui veulent cultiver la modernité de la création scénique de l'acteur, considèrent singulier le personnage scénique éloigné de son modèle littéraire-dramatique. On préconise l'idée que l'acteur et son état de grâce inventent Hamlet, Roméo, Don Carlos ou Astrov, en ramenant les personnages, les héros, à leur modèle diurne, en convertissant leur personnalité classique en la structure génétique de l'interprète. Donc, l'acteur convoquerait des personnages en leur donnant l'allure physique et spirituelle selon sa propre image. Or, dans l'esprit de l'art scénique, la nouvelle théâtralité considère que, dans le processus de création, l'acteur aspire à l'être du per-

https://biblioteca-digitala.ro / http://istoria-artei.ro

sonnage et, en le découvrant, il le construit en scène selon le modèle imaginé par l'auteur. L'acteur doit garder l'identité du personnage littéraire-dramatique, en imaginant le personnage scénique conformément aux données tracées par le dramaturge. « Les créations vivantes » de l'acteur ont leur source dans la physionomie du personnage dramaturgique, en imaginant la sphère et la structure du héros et en les « reproduisant de manière scénique » dans les lignes et les sens des relations conçues par le créateur de la poésie dramatique. L'inspiration, l'imagination, la fantaisie, la réflexivité et l'intuition de l'acteur dentellent des états et des actions dans le cercle de l'univers humain conçu par le dramaturge. L'humanité du personnage littéraire-dramatique pénètre dans l'humanité du personnage scénique. La modernité et la culture de l'art scénique sont exprimées par le culte accordé aux signes de la littérature, par la conversion de la littérature dans la convention de la théâtralité plaquée du noble métal du classicisme contemporain. L'originalité de la création scénique, l'univers inédit construit par l'acteur porte le sceau culturel et tempéramental de la rime entre la durée de l'histoire et l'instant de l'actualité.

Evidemment, l'acteur ne vit pas « en soi » et « pour soi » du point de vue scénique. Les lumières de son œuvre apparaissent dans la lumière de l'œuvre scénique unitaire. L'image scénique nait des faisceaux multicolores. Synthèse supérieure des arts, l'image scénique est formée par les vertus de la poésie littéraire-dramatique, par l'ennoblissement et l'humanisation de l'espace scénique, par la picturalité de la convention, par la lumière qui augmente la connotation de la parole, par la transfiguration du drame et son arrêt dans la constellation de Thalie, par la foudre de Melpomène sur le ciel de l'Olympe hellénique. Dans cette migration, la veille de la mise en scène s'impose à titre de geste de Mécène.

L'art du spectacle contemporain, la modernité des arts du spectacle dans le classicisme culturel de la dernière décennie au seuil du nouveau millénaire contribuent efficacement à l'ennoblissement complexe des gens. Chronique abrégée du temps, le théâtre évoque et colore l'humanité dans la palette de la sensibilité humaine de toujours en accord avec la sensibilité de l'époque. Les essences du temps imaginé dans les arts du spectacle doivent être intégrées aux phénomènes essentiels, propres et spécifiques de l'esprit, chargées des significations de l'humanité pour la solennité de leur pénétration dans le temple de la pérennité humaine. La modernité et le contemporain, l'impact de l'actualité et la perspective de l'histoire offrent au théâtre sa place à part dans le concert d'une culture humaniste destinée aux longues durées.

L'éloge du théâtre contemporain, le titre de noblesse de la scène envisagée sous le rapport de la modernité, exigent le partage avec la poésie de la littérature dramatique, avec le drame, avec l'indispensable composante de l'ordre de la culture, dont la raison et le mode d'existence sont indissolublement liés aux grâces de Thalie. L'ambiguïté du syntagme « modernité du théâtre contemporain » implique, dans les tentations de clarifier le phénomène, le supplément d'idées que leur confère le drame — comme prolégomène et épilogue. Car, vue de manière absolutisante dans l'unique dimension des arts du spectacle, la modernité du théâtre devient équivoque, payant le tribut de l'empirisme scénique avec des conséquences minimalisantes en ce qui concerne le binôme sensorialité-réflexivité, ne réussissant pas à tracer le contour de la physionomie du concept de modernité dans ses ramifications multiformes. La concordance entre le drame et la scène, l'équilibre de leurs composantes constitutives créent le champ spirituel fertile de la détection des éléments qui composent le modèle idéatique et créateur dans la sphère de la modernité du théâtre contemporain.

Sous la coupole de la modernité du théâtre contemporain vivent des œuvres durables en une large variété de problèmes et de styles ; l'intention se conjugue avec l'expressivité artistique des idées ; des formes et des structures novatrices entrent en complémentarité avec des visions esthétiques originales ; le milieu et l'univers humain non descriptiviste sont propulsés par des destinées humaines ; le modèle humain national rime avec le modèle humain de l'humanité universelle ; le contemporain se convertit en la chronique de l'histoire des continents ; l'instant et la durée, le chaos et l'harmonie pénètrent dans le Panthéon de la pérennité ; la destinée et la prédestination, la vérité et la

https://biblioteca-digitala.ro / http://istoria-artei.ro

justice en liaison confraternelle, constituent une irradiante source d'inspiration; la poésie de la lucidité et la lucidité réconfortante ajoutent d'authentiques valeurs à l'originalité; la monumentalité de l'héroïsme et la grandeur tragique prolifèrent des détails chargés d'humanité; l'histoire dans le théâtre et le théâtre dans l'histoire régénèrent l'esprit de l'humanisme renaissant moderne et contemporain.

En matière de dramaturgie universelle, la nouvelle théâtralité implique la concordance entre le réalisme et les signes modernes de la communication, convention et langage, structure et expressivité de l'intention — le tout conjugué avec l'attitude et le sentiment de la culture consacrés aux œuvres classiques et modernes de l'universalité de la littérature du monde. La créativité des « lectures scéniques » implique des options théâtrologiques, des visions et des gestes culturels dans le cercle desquels l'originalité expressive du spectacle construit sur la base de la poésie littéraire-dramatique classique, projette les sens réels de la littéralité dans la configuration de l'intervention scénique convertie en connotations spécifiques aux images qui portent le signe et les insignes de la théâtralité dans ses ouvertures modernes. Les expériences spectaculaires dans le domaine des dramaturges classiques ont propulsé, parfois, des préoccupations inspirées des zones de l'empirisme doctrinaire et de leur déclin ont surgi des expériences durables, des actes culturels et l'acte de culture significatif à l'évolution du théâtre contemporain. L'echec de l'expérimentation a signifié les prémisses des ouvertures novatrices dans la sphère de la théâtralité moderne et contemporaine.

L'humanité des personnages, des héros, leur essence sont transposés en créations scéniques qui forment le profil de l'Acteur intégré à son univers humain, aux milieux historiques et psychologiques, aux antinomies variées, aux transfigurations dont la grâce est vivifiée par le temps et la société. La remise en ses droits légitimes de l'homme et de l'humanité concrète et pérenne dans la zone du théâtre coïncide aujourd'hui avec la conscience morale et esthétique de la réalité spirituelle environnante. Une certaine saturation glacialement réflexive, les absolutisations sur des comportements extérieurs à l'univers tonique affectif et émotif mènent à la libération des «lectures scéniques» des détails conjoncturels, parfois dogmatiques, vers des configurations humaines complexes, essences chargées de sens et dominantes fortement affectifs. La profondeur psychologique des personnages littéraires-dramatiques est réévaluée dans le processus de la création scénique vers des horizons humains pérennes. La réalité humaine imaginée et l'homme imaginaire, ses réactions, reconfirment la force de séduction des arts contemporains.

La révérence accordée à l'art de l'acteur dans l'espace de la modernité des arts du spectacle et à la réévaluation du concept de théâtralité n'excluent pas la recherche de l'image théâtrale intégrale. L'acteur représente, naturellement, le pivot de l'œuvre scénique, il porte et mène l'être humain dans le monde et dans les mondes. Les idéaux convoités par le public sont indissolublement liés à lui. Modèle de comportement, l'acteur inspire un comportement direct, existentiel. A travers le personnage, le modèle de l'acteur prolonge l'aspiration de la personnalité humaine. La force de fascination et de séduction du théâtre réside dans l'œuvre du « monstre sacré », la transmigration du public dans les voyages imaginaires vers les régions scintillantes d'étoiles. Mais, l'image globale de l'art scénique devient visible grâce à la confluence des dons artistiques issus de la poésie du metteur en scène-architecte, du démiurge de l'espace scénique, du scénographe, des musiciens qui construisent la colonne sonore, de l'inspiration des experts de la lumière qui renforce les contours, en mettant en relief la pluralité des images intégrées à l'ample et singulière image du spectacle — cérémonial esthétique. Le milieu humain créé par les arts du spectacle devient suggestif par l'arborescence des conventions denses en de multiples significations. La matérialité est modelée à la flamme de l'esprit humain. L'humanisation du milieu sociomoral à l'aide de la psychologie crée des espaces apparemment invisibles, mais perceptibles dans le cercle de la créativité de la réception.

La nouvelle théâtralité fixée dans le foyer de la lentille de la modernité exige également la modernité de la réception. Les signes novateurs des images scéniques réclament des décodifications adéquates. L'ascension du théâtre et de la culture théâtrale impliquent la culture de l'horizon de l'attente esthétique. La modernité ne

https://biblioteca-digitala.ro / http://istoria-artei.ro

se produit pas « en soi » et « pour soi ». Ses réverbérations et ses échos prolongés appellent un public capable de participer au cérémonial spectaculaire. Les innovations de la création scénique réclament l'apparition des régénérations dans le processus de réception.

L'intelligence humaine se développe à des rythmes trépidants, insoupçonnés. La créativité en pleine expansion explore des zones qui modifient des mythologies anciennes en de modernes et cosmiques remythisations. La modernité, qui a l'air d'être aujourd'hui altitude, pourrait enrichir, dans le cercle des décennies à venir, la bibliographie de l'histoire des doctrines, une feuille ombragée par de nouvelles issues dans les modalités de communication du théâtre au seuil du nouveau millénaire qui nous attend. Nous ne pouvons pas savoir de quelle manière la modernité des arts du spectacle sera-t-elle dégradée ou rehaussée. Mais, son œuvre restera sûrement dans la galaxie des valeurs de l'esprit humain, persistante comme l'homme et l'humanité. L'histoire et l'âge contemporain ont érigé un obélisque à l'être humain. L'homme et l'humanité continueront à exister dans les fictions des poètes d'hier, d'aujourd'hui et de demain car l'Homme humanisé confère de la brillance au temps. La modernité de la réflexivité humaine s'est toujours rapportée à l'histoire et, toujours, la modernité des arts, rapportée à la même histoire, formera sa création par la puissance de l'imagination. Le temps créé dans l'image des arts reste un document de l'histoire. Dans les types et les formes de l'intercommunication humaine, le théâtre gardera ses grands attributs dans les métamorphoses du langage et de l'expressivité — des énigmes pour nous aujourd'hui.

https://biblioteca-digitala.ro / http://istoria-artei.ro