

КЛАССИЧЕСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КАК ОСНОВА ТЕАТРАЛЬНОГО ДИСКУРСА

DRAMATURGIA CLASICĂ – BAZĂ A DISCURSULUI TEATRAL

CLASSICAL DRAMATURGY AS THE BASIS OF THEATRICAL DISCOURSE

ВЕРА МАРЬЯНЧИК-КОБЗАК¹,

doctorandă,

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

<https://orcid.org/0009-0000-7632-1431>

CZU 82-2.09

792.02:82-2

DOI <https://doi.org/10.55383/amtap.2024.2.14>

В статье рассматривается вопрос о классической драматургии и ее роли в развитии искусства драматургии, исполнительского искусства, а также эволюции теоретических концепций, касающихся искусства построения драматического произведения. Методология исследования основана на культурно-историческом методе исследования, акцентирующем внимание на значениях понятия „классика”, роли классицизма в развитии теории создания драматического произведения, актуальных исследованиях, рассматривающих соотношение классики и современности. Мы приходим к выводу, что теория и искусство построения классического драматического текста, сюжетно-образная концепция такого художественного произведения способствуют раскрытию теоретической поэтики драмы, соответственно, и анализу современного театрального дискурса на основе классической драмы.

Ключевые слова: классика, классическая драма, неклассическая („новая”) драма

În articol este abordată problema dramaturgiei clasice și rolul ei în dezvoltarea artei dramaturgice, a artelor spectacolului, precum și evoluția conceptelor teoretice ce vizează arta construirii textului dramaturgic. Metodologia investigației se bazează pe metoda cultural-istorică de cercetare, fiind evidențiate semnificațiile conceptului de „clasic”, rolul clasicismului în dezvoltarea teoriei textului dramaturgic, cercetări actuale ce abordează relația clasic-contemporan. Concluzionăm că teoria și arta construirii textului dramatic clasic, concepția la nivel de subiect și de imagine a unui asemenea demers artistic contribuie la relevarea poezicii teoretice a dramei, respectiv – și la analiza discursului teatral contemporan, bazat pe dramaturgia clasică.

Cuvinte-cheie: clasic, drama clasică, drama neclasică („nouă”)

This article addresses the issue of classical dramaturgy and its significance in the development of dramaturgical art, performing arts, and the evolution of the theoretical concepts related to constructing the dramatic work. The research methodology is based on the cultural-historical research method, highlighting the meaning of the concept of „classic”, the role of classicism in the development of the theory of creating dramatic works, contemporary studies that examine the interplay between classical traditions and modernity. We come to the conclusion that the theory and art of constructing a classical dramaturgic text, the conception at the level of plot structures and image of such a work of art contribute to the revealing of the theoretical poetics of the drama and, respectively to the analysis of the contemporary theatrical discourse, based on classical dramaturgy.

Keywords: classic, classical drama, non-classical („new”) drama

Введение

Художественные тексты как память культуры являются «генераторами идей», как отмечал семиолог и культуролог Ю. М. Лотман, так как «Смыслы в памяти культуры не «хранятся», а растут. Тексты, образующие «общую память» культурного коллектива, не только служат средством дешифровки текстов, циркулирующих в современно-синхронном срезе культуры, но и

¹ E-mail: actress_vm@mail.ru

генерируют новые» [1 с. 200-201]. Классические тексты являются таковыми – они предоставляют наибольшие возможности для интерпретаций, поскольку, с одной стороны, признаны культурными универсалиями, а с другой – остаются открытыми для переосмысления. С этой точки зрения классическая драматургия занимает особое место в работе режиссера, благодаря её многослойности и универсальности.

В современном театре классический текст может быть адаптирован к любым условиям и творческим задачам, становясь основой для различных интерпретационных подходов, позволяя режиссерам обращаться к вопросам современности через призму текстов, проверенных временем.

В статье рассматриваются концепции классика, классическая драма, классическая драматургия в историко-эстетическом, теоретическом аспектах, выявляя специфику классического текста, его художественную форму в построении театрального спектакля.

Классика – концепт и значение

Термин «классика» имеет несколько смыслов: а) первоклассный (лат. *classicus*), образцовый, относящийся к первому разряду, «классу», высшей из пяти цензовых категорий, на которые были разделены граждане Древнего Рима.

В истории искусств классика – это эпоха наивысшего развития античного искусства, связанная с художественным развитием древнегреческих полисов (главным образом Афин) в V – первые три четверти IV в. до н.э. «В этом периоде скульпторы все больше прорабатывают детали и показывают движение тела, совершенствуя художественный образ» [2]. Другое значение слово «классика» это античный, относящийся к древней греко-римской культуре. В этом контексте, применительно к искусству, термин обозначает «отвечающий античным правилам пропорции и симметрии, напоминающий античные статуи о чертах лица, формах тела и т.п. Относящийся к античной литературе, которая характеризуется уравновешенностью, сдержанностью и гармонией содержанием с формой» [3].

Литературный критик Шарль Огюстен де Сент-Бёв, в своем эссе Что такое классик? (1850), подчеркивает что первоначально единственными классиками были древние греки для римлян которые подражали греческое искусство. После расцвета римской литературы, после Цицерона и Вергилия, римляне «тоже обрели своих классиков и (...) почти исключительно стали классиками для последующих столетий (...). Понятие «классик» включает в себе нечто такое, что бывает длительным и устойчивым, что создает целостность и преемственность, что постепенно складывается, передается и пребывает в веках» [4 с. 311-312], отмечает Сент-Бёв.

Известно, что в искусстве и литературе XVII-XVIII веков сформировалось художественное направление, метод и стиль, названный классицизмом, ключевой чертой которой являлось стремление к подражанию античным образцам, а также следование художественным нормам, изложенным античными теоретиками. Одна из основополагающих идей классицизма – правило трёх единств, заимствованное из положений трактата Аристотеля Поэтика (переведенного с греческого оригинала в 1498 году). По мнению классицистов, эстетический идеал вечен и одинаков для всех времён, но наибольшей полноты он достиг в античности. Поэтому они стремились подражать античному искусству, изучать его законы, интерпретировать поэтику античной трагедии в своих драматических произведениях (единство место, времени и действия; сужение фабулы, деление на акты). Таким образом, понятия «классик», «классицист» представляют собой «тип организации произведений с точки зрения стиля в истории культуры» [5 с. 9].

Указывая на роль сознательного образца античных произведений для драматургии XVI-первой половины XVIII вв., особенно жанровую систему классической драмы, современные ученые называют период Возрождения, классицизма, барокко как переходный от классиче-

ской драмы к неклассической. Так, научный исследователь Н. Тамарченко выделяет «глубокие и принципиально важные различия в структуре драматических произведений, созданных до и после второй половины XVIII в.» [бс. 305] и что к классической драме «в одинаковой мере относится драматургия Шекспира и Кальдерона, с одной стороны; Мольера и Корнеля или Расина, с другой» [7 с. 206], произведения которые, как подчеркивает и Ж. Форестье, «подчиняются правилам, основанным на примате вкуса и стремящимся к человеческой универсальности» [8 с. 15].

В XIX веке термин «классик», «классицист» постепенно приобрел смысл выдающийся, образцовый, утрачивая стилистическую связь с античными писателями [5 с. 5]. Истинный классик, писал в середине XIX века Шарль де Сент Бёв, «это тот писатель, который обогатил дух человеческий, который и в самом деле внес нечто ценное в его сокровищницу, заставил его шагнуть вперед, открыл какую-нибудь несомненную нравственную истину (...), кто передал свою мысль, наблюдение или вымысел в форме (...) свободной и величественной, изящной и осмысленной (...); тот, кто говорил со всеми в своем собственном стиле, оказавшемся вместе с тем и всеобщим (...), что легко становится современником всех эпох» [4 с. 313-514].

Самое главное, по нашему мнению, французский критик и эссеист указал на более широкие значения этой концепции, а именно «сохранять идею классика и традиционное преклонение перед ним, в то же время расширив это понятие» [4 с. 320]. В этом контексте, современные теоретики предлагают научно обоснованные аргументы, особенно, что касается терминов «классическая драма», «неклассическая или новая драма», ссылаясь на историко-эстетические аспекты проблемы.

Классическая и неклассическая («новая») драма

В истории и теории драмы, термин классическая драма, как было сказано выше, означает драма получившая развитие в странах Европы в эпоху Барокко и основанная на своеобразно интерпретируемой поэтике античной трагедии. В переходные этапы между классической и новой драмой, в XVIII веке, «происходило формирование неклассического жанра драмы и, более того, новой «родовой основы» разных жанров» [9]. Так, классическая драма, по мнению современных исследователей (Н. Тамарченко, Н. Кириленко и др.), это не исключительно античная драма или драма классицизма, и даже «не драматические произведения разных периодов, считающиеся к данному моменту классикой, а классическая [т.е. «образцовая» – В. М.] в противоположность новой [9]. В данном случае имеется в виду еще и „сознательная ориентация на образцы, которые созданы в предшествующей истории искусства» [6 с. 305]. Основными признаками классической драмы считаются «неизменности героя и единства действия в их органической взаимосвязи», что разнится со спецификой и особенностями неклассической драмы последующих периодов, а именно: меняющийся, самоопределяющийся герой; внутреннее действие; мировоззренческий характер диалогов; иризация и др.

Исследователь Н. Тамарченко доказывает необходимость разграничения классической и неклассической драмы для более объективной, адекватной интерпретации художественного произведения, имея в виду специфику жанра: «(...) исторические различия между классической и неклассической или „новой” драмой (разделяющий их рубеж – XVIII век) важны в не меньшей степени, чем разница между эпопеей и романом. Неучет этих различий, попытки увидеть в драматургии XIX-XX вв. ту же художественную логику, на которой строилась драма древности, Средневековья и эпохи классицизма, ведут к неадекватным трактовкам» [6 с. 305]. Методологический аспект этих идей, рассуждений ученого имеют большое значение для новых парадигм в исследовании роли классической драматургии в современном театральном искусстве.

Что касается спектакля как театрального дискурса, термин классический редко используется, но спектакль, занимающий место в афише театра много лет, в котором сыграли несколь-

ко поколений актеров, является классическим. Один из примеров классического спектакля это Арлекин – слуга двух господ Карло Гольдони, поставлен итальянским режиссером Джорджо Стрелером в Пикколо Театро в Милане, в 1947 году. По убеждению Стрелера, спектакль, как «живой организм», должен развиваться, меняться, пересматриваться и режиссер создал 11 версий театрального дискурса, роль Арлекина за 50 лет исполняли два актера, Марчелло Моретти и Ферруччо Солери. Все это подтверждает уникальность спектакля, который по праву считают классическим, а также и «гипертекстом итальянской культуры» [10].

В современном театре, классика выполняет функции не только художественного выражения, но и культурного посредника, соединяющего эпохи. Ее неисчерпаемость и универсальность делают ее неотъемлемой частью театрального процесса, позволяя актуализировать сложные философские и социальные вопросы, сохранять связь с традицией и открывать новые горизонты для режиссуры.

Спектакли по классической драматургии в современном театре приобретают новую актуальность в контексте зрелого режиссерского театра. Сегодня классические произведения рассматриваются не только как культурное наследие, но и как неизменная ценность, сохраняющая свою значимость вне зависимости от времени и места. Этот феномен требует глубокого осмысления, поскольку он связывает традиции прошлого с актуальными художественными поисками.

Выводы

Понятие «классика» означает образец греко-римской античной культуры, совершенство. В более узком смысле, слово подразумевает долговечность с течением времени. Проблема классической драматургии выявляет необходимость исследования отношений литературного текста и его сценического воплощения в театральном дискурсе, а также роль режиссерского видения в реализации спектакля. Таким образом, выбор в пользу классики характерен не только для зрителей, которые видят в ней своеобразный мост между прошлым и настоящим, но и для актеров и режиссеров, ищущих универсальные способы выражения сложных и многослойных идей.

Библиографические ссылки

1. ЛОТМАН, Ю. *Избранные статьи. В 3 т. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры*. Таллинн: Александра, 1992. ISBN 5-450-01551-8.
2. ОЖЕГОВ, С., ШВЕДОВА, Н. *Толковый словарь русского языка* [online]. [accesat 20 oct. 2024]. Disponibil: <https://gufo.me/dict/ozhegov/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0>
3. *Dicționar explicativ al limbii române* [online]. [accesat 20 oct. 2024]. Disponibil: <https://dexonline.ro/definitie/clasic>
4. СЕНТ-БЁВ, Ш. *Литературные портреты: Критические очерки*. Москва: Художественная литература, 1970.
5. БОБОС, А. *Clasic și modern în perspectiva filosofiei culturii* [online]. [accesat 22 oct. 2024]. Disponibil: https://cogito.ucdc.ro/nr_3/2%20CLASIC%20SI%20MODERN%20IN%20PERSPECTIVA%20FILOSOFIEI%20CULTURII%20r..pdf
6. *Теория литературы*. В 2 т. Т. 1. Под ред. Н.Д. Тамарченко. Москва: Академия, 2004. ISBN 5-7695-1413-2 (1).
7. ТАМАРЧЕНКО, Н., *Теория литературных жанров: учеб. пособие*. Москва: Академия, 2012. ISBN 978-5-7695-9282-9.
8. FORESTIER, G. *Introduction à l'analyse des textes classiques*. Paris: Armand Colin, 2017. ISBN 9782200616106.
9. КИРИЛЕНКО, Н. В поисках канона классической драмы (о концепции Н. Д. Тамарченко). В: *Новый филологический вестник* [online]. 2018, № 3 (46), с. 16–25 [accesat 23 oct. 2024]. Disponibil: <https://cyberleninka.ru/article/n/v-poiskah-kanona-klassicheskoy-dramy-o-kontseptsii-n-d-tamarchenko/viewer>
10. ВОРОТЫНЦЕВ, П. «Арлекин – слуга двух господ» как гипертекст итальянской культуры: связь музыки и театра в спектакле Джорджо Стрелера. В: *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики* [online]. 2011, № 8 (14), ч. 1. с. 45–48 [accesat 26 oct. 2024]. Disponibil: [file:///C:/Users/Biblioteca1/Desktop/hss20112110%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Biblioteca1/Desktop/hss20112110%20(1).pdf)