

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт гуманитарных наук
Кафедра русской литературы

На правах рукописи

Бигильдинская Ольга Викторовна

**ПОЭТИКА И ПРОБЛЕМАТИКА ДРАМЫ А.П. ЧЕХОВА
«ТРИ СЕСТРЫ» В СВЕТЕ СЦЕНИЧЕСКИХ
ИНТЕРПРЕТАЦИЙ (XX–XXI ВВ.)**

Направление подготовки: 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»

Направленность (профиль) образовательной программы:

«Русская литература»

Научный доклад

об основных результатах научно-квалификационной работы
(диссертации)

Научный
руководитель

доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры русской литературы
Романова Галина Ивановна

Москва – 2023

Внешние рецензенты:

1. Полехина Майя Мударрисовна, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры лингвистики и переводоведения Московского государственного института международных отношений (университета) МИД Российской Федерации.

2. Мелентьева Ирина Евгеньевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории и теории литературы Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына.

Внутренние рецензенты:

3. Васильев Сергей Анатольевич, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русской литературы института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета.

4. Гарипова Гульчира Талгатовна, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской литературы института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

С момента создания А.П. Чеховым драмы «Три сестры», увидевшей свет в 1901 г., и по сей день литературоведение обращает на это произведение писателя пристальное внимание. Его анализ осуществлялся крупнейшими исследователями: С.Д. Балухатым, Г.П. Бердниковым, Н.Я. Берковским, М.С. Григорьевым, В.В. Ермиловым, Б.И. Зингерманом, В.Б. Катаевым, З.С. Паперным, А.И. Ревякиным, А.И. Роскиным, А.П. Скафтымовым и многими другими. Поэтика и проблематика драмы рассматривалась каждым из них в тесной связи с особенностями развития науки их времени. XXI век отличается широким использованием междисциплинарного подхода в гуманитарных исследованиях. Это позволяет изучать драматургию, в частности пьесы Чехова, с применением методов не только литературоведения, но и театроведения, учитывающего факт переноса драматургического текста на сцену, его интерпретацию постановочной группой спектакля. Соответственно, в фокус науки попадают материалы, фиксирующие застольные и сценические репетиции. Они включают в себя подробное изучение текста драмы и особенностей ее художественного мира: времени и пространства, системы персонажей, предметного, звукового, цветового мира пьесы, ее проблематики. Сценическая интерпретация, осуществляемая путем перевода текста драмы на театральный язык, представляет собой режиссерское, актерское, сценографическое, музыкальное прочтение пьесы. Ее изучение расширяет не только исследовательский методологический инструментарий, но и позволяет открывать новые семантические пласты в классическом произведении. Это определяет **актуальность** данной работы, посвященной исследованию поэтики и проблематики драмы Чехова «Три сестры» с привлечением стенограмм репетиций крупнейших русских режиссеров – материала, являющегося уникальным.

Выбор режиссеров, чьи интерпретации легли в основу данного исследования, определяется масштабом художников, их вкладом в историю чеховских постановок и тем, что специалисты в области театра маркируют их спектакли как знаковые. Важно также представить постановщиков разных временных периодов, чтобы проследить изменения в подходе к постановке драмы во второй половине XX – начале XXI вв. Такими режиссерами стали Г.А. Товстоногов (поставивший «Три сестры» в БДТ в 1965 г.), О.Н. Ефремов (выпустивший спектакль во МХАТе им. А.П. Чехова в 1997 г.) и Л.А. Додин (осуществивший постановку в МДТ – Театре Европы в 2010 г.).

Товстоногов, приступая к репетициям своего спектакля, видел перед собой «гениальный эталон» – постановку В.И. Немировича-Данченко во МХАТе им. М. Горького, премьера которого состоялась в 1940 г. Он был им охарактеризован как «высший кульминационный этап во мхатовском истолковании Чехова». При этом Товстоногов не собирался «полемизировать с великой мхатовской традицией»¹, но намеревался эту традицию раскрыть.

Для Ефремова «Три сестры» были последним спектаклем в его «чеховиане» и в целом последним спектаклем, выпущенным режиссером. Т.К. Шах-Азизова называет его «завещанием и прощанием»², сравнивая с «Тремя сестрами» Немировича-Данченко, выполнившими ту же роль для одного из первых постановщиков этой драмы.

Одним из самых значительных спектаклей называет «Три сестры» Товстоногова Додин, тем самым продолжая традицию признания великих постановок прошлого. В своих репетициях режиссер неоднократно ссылается на Немировича-Данченко, а также просит связаться со МХАТом и узнать, что пели в его спектакле, а также в постановке Ефремова.

На примере репетиций спектаклей вышеназванных режиссеров мы рассматриваем поэтику и проблематику драмы Чехова «Три сестры», а также

¹ Пляцковская Н. Товстоногов репетирует «Три сестры» А.П. Чехова. СПб., 2019. С. 7.

² Шах-Азизова Т.К. Пространство для одинокого человека. Чеховские спектакли Олега Ефремова // Олег Ефремов. Пространство для одинокого человека. М., 2007. С. 35.

изменения в подходе к постановке пьесы на протяжении второй половины XX – начала XXI вв.

Степень разработанности научной проблемы. Впервые к режиссерской интерпретации в своей работе «“Три сестры”. Пьеса А.П. Чехова в постановке МХТ»³ 1919 г. обращается Н.Е. Эфрос, предоставляя Вл.И. Немировичу-Данченко написать предисловие к изданию.

Сохраненные музеем МХАТа, а впоследствии и опубликованные режиссерские экземпляры и стенограммы репетиций первых постановщиков пьесы – К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко также позволили пионерам в исследовании драмы привлекать этот материал. Первые главные постановки пьесы Московским Художественным театром в 1901 г, а также Московским художественным академическим театром им. М. Горького в 1940 г. были изучены рядом исследователей: А.И. Роскиным⁴ (монография написана в 1941 г, опубликована в 1946 г.), М.Н. Строевой⁵ (итог кандидатской диссертации, защищенной в 1952 г.), В.Я. Виленкиным, также осуществившим подготовку стенограмм репетиций Немировича-Данченко к печати⁶. К текстам этих стенограмм обращались в своих работах В.В. Ермилов⁷ и Г.П. Бердников⁸.

Стенограммы репетиций Товстоногова впервые используются в материале В.Ф. Рыжовой⁹, а фрагментарно опубликованные в издании режиссера «Круг мыслей» (1972), обращают на себя внимание

³ Эфрос Н.Е. «Три сестры». Пьеса А.П. Чехова в постановке МХТ. Пг., 1919. 77 с.

⁴ Роскин А.И. «Три сестры» на сцене Художественного театра. Монография о спектаклях. Л.-М., 1946. 127 с.

⁵ Строева М.Н. Чехов и Художественный театр. Работа К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко над пьесами А. П. Чехова. М., 1955. 315 с.

⁶ Виленкин В.Я. Вл.И. Немирович-Данченко ведет репетицию. «Три сестры» А.П. Чехова в постановке МХАТ 1940 года. М., 1965. 556 с.

⁷ Ермилов В.В. «Три сестры» // Ермилов В.В. Драматургия Чехова. М., 1948. С. 143.

⁸ Бердников Г.П. Чехов-драматург. М., 1981. С. 346–351.

⁹ Рыжова В.Ф. Товстоногов репетирует «Трех сестер» // Вопросы театра: сб. статей и материалов. М., 1966. С. 56–82.

З.С. Паперного¹⁰, считавшего, что такие книги дают многое для понимания чеховского театра. Рецепцию пьесы Товстоноговым и Эфросом изучает в ряде статей и диссертации В.В. Сычина¹¹. Всё это показывает неугасающий интерес литературоведения к режиссерским прочтениям чеховской драмы с самой первой ее постановки до настоящего времени. Однако новое время подразумевает новые интерпретации, а также предполагает учет этих интерпретаций при дальнейшем изучении «Трех сестер». Источником этого изучения становится материал застольных и сценических репетиций Товстоногова, Ефремова и Додина, мало или совсем не изученных в литературоведении, но являющихся ценным источником новых трактовок поэтики и проблематики драмы.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые изучение поэтики и проблематики пьесы «Три сестры» осуществлено с привлечением материалов стенограмм репетиций крупнейших русских режиссеров второй половины XX – начала XXI вв. Г.А. Товстоногова, О.Н. Ефремова и Л.А. Додина, еще не подвергавшихся литературоведческому анализу и обобщению.

Цель исследования: выявление особенностей поэтики и проблематики пьесы А.П. Чехова «Три сестры» в результате изучения сценических

¹⁰ Паперный З.С. «Вопреки всем правилам...»: Пьесы и водевили Чехова. М., 1982. С. 3.

¹¹ Сычина В.В. Режиссерская рефлексия над пьесой А.П. Чехова «Три сестры» и реализация ее интенциональной направленности в театральном дискурсе Г.А. Товстоногова // Научный аспект: Гуманитарные науки. 2019. № 2. С. 122; Сычина В.В. Динамика смыслов в режиссерском театральном дискурсе А.В. Эфроса в спектакле «Три сестры» (1967 г., 1982 г.) // Культурология, искусствоведение и филология: актуальные вопросы: матер. Всерос. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 8 окт. 2021 г.). Чебоксары, 2021. С. 81–85; Сычина В.В. Театральный дискурс Г.А. Товстоногова и А.В. Эфроса в спектакле «Три сестры» А.П. Чехова (на материале текстов современников) // Актуальные исследования. 2021. № 1(28). С. 46–49; Сычина В.В. Структурно-семантические особенности режиссерского театрального дискурса (на материале текстов Г.А. Товстоногова, А.В. Эфроса, П. Брука: дис. ... канд. филол. наук. Ставрополь, 2003. 289 с. (Защита планируется 29.06.2023 г. в Северо-Кавказском федеральном университете).

интерпретаций драмы режиссерами Г.А. Товстоноговым (1965), О.Н. Ефремовым (1997) и Л.А. Додиным (2010).

Достижение этой цели обеспечивают решения комплекса **задач**:

- 1) осуществить аналитический обзор чеховедческих отечественных исследований поэтики и проблематики драмы Чехова «Три сестры», обобщить результаты;
- 2) описать способы сценографического решения вопросов времени и пространства в спектаклях Товстоногова, Ефремова и Додина;
- 3) выявить специфику системы персонажей «Трех сестер» в обозначенных постановках;
- 4) провести анализ предметного мира постановок БДТ, МХАТа и МДТ – Театра Европы, раскрывающего новые смыслы драмы;
- 5) охарактеризовать особенности звукового решения спектаклей, представляющие индивидуальные режиссерские интерпретации музыкальной и шумовой партитуры драмы;
- 6) выявить специфику проблематики пьесы в сценических интерпретациях 1965, 1997, 2010 гг.

Объект исследования: драма А.П. Чехова «Три сестры».

Предмет исследования: поэтика и проблематики драмы «Три сестры» в сценических интерпретациях Г.А. Товстоногова (1965), О.Н. Ефремова (1997), Л.А. Додина (2010).

Материалом исследования стали текст драмы А.П. Чехова «Три сестры» и уникальные материалы, связанные с постановкой драмы на русской сцене в период второй половины XX – начала XXI вв.: стенограммы

репетиций Г.А. Товстоногова (опубликованные в 2019 г.¹² и 2021 г.¹³); О.Н. Ефремова (2007)¹⁴ и Л.А. Додина (2011)¹⁵.

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды по теории драмы С.Д. Балухатого¹⁶, В.Е. Хализева¹⁷, М.Я. Полякова¹⁸; а также работы, в которых анализируются поэтика и проблематика драматургии Чехова, и, в частности пьесы «Три сестры»: С.Д. Балухатого¹⁹, Г.П. Бердникова²⁰, М.С. Григорьева²¹, М.А. Волчкевич²², П.Н. Долженкова²³, В.В. Ермилова²⁴, Б.И. Зингермана²⁵, В.Б. Катаева²⁶, М.Ч. Ларионовой²⁷, З.С. Паперного²⁸, А.П. Скафтымова²⁹, Г.И. Тамарли³⁰, А.П. Чудакова³¹ и др.

¹² Пляцковская Н. Товстоногов репетирует «Три сестры» А.П. Чехова. СПб., 2019. 224 с.

¹³ Левиновский В.Я. Дневник репетиций спектакля «Три сестры» А.П. Чехова // Сценический роман дома Прозоровых. Георгий Товстоногов в работе над «Тремя сёстрами» Антона Чехова. М., 2021. С. 79–236.

¹⁴ Жданова Т. Запись репетиций спектакля «Три сестры» // Олег Ефремов. Пространство для одинокого человека. М., 2007. С. 305–772.

¹⁵ Додин Л.А. Путешествие без конца. Погружение в миры. «Три сестры». СПб., 2011. 408 с.

¹⁶ Балухатый С. Д. Проблемы драматургического анализа. Чехов. Л., 1927. 186 с.

¹⁷ Хализев В.Е. Драма как явление искусства. М., 1978. 240 с.; Хализев В.Е. Драма как род литературы (поэтика генезис, функционирование). М., 1986. 260 с.

¹⁸ Поляков М.Я. Теория драмы. Поэтика: Учеб. пособие по курсу «Теория драмы» для студентов театровед. и режиссер. фак. театр. вузов. М., 1980. 118 с.

¹⁹ Балухатый С.Д. Чехов-драматург. Л., 1936. 318 с.

²⁰ Бердников Г.П. Чехов-драматург: Традиции и новаторство в драматургии Чехова. М., 1981. 356 с.

²¹ Григорьев М.С. Сценическая композиция чеховских пьес. М., 1924. 124 с.

²² Волчкевич М.А. «Три сестры»: драма мечтаний. М., 2012. 126 с.

²³ Долженков П.Н. Чехов и позитивизм. М., 2003. 218 с.; Долженков П.Н. Эволюция драматургии Чехова: Монография. М., 2014. 260 с.

²⁴ Ермилов В.В. Драматургия Чехова. М., 1948. 340 с.

²⁵ Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988. 384 с.

²⁶ Катаев В.Б. Реминисценции в «Трех сестрах» // Катаев В.Б. Литературные связи Чехова. М., 1989. С. 201–219; Катаев В.Б. Буревестник Солёный и драматические рифмы в «Трех сестрах» // Чеховиана «Три сестры» – 100 лет. М., 2002. С. 120–128.

²⁷ Ларионова М.Ч. Антисказка «Три сестры» // Ларионова М.Ч. Миф, сказка и обряд в русской литературе XIX века. Ростов н/Д, 2011. С. 212–226.

²⁸ Паперный З.С. «Вопреки всем правилам...»: Пьесы и водевили Чехова. М., 1982. 285 с.

²⁹ Скафтымов А.П. К вопросу о принципах построения пьес А.П. Чехова // Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей: статьи и исследования о русских классиках. М., 1972. С. 404–435; Скафтымов А.П. Драммы Чехова // Волга. 2000. № 2–3. С. 132–147.

³⁰ Тамарли Г.И. Поэтика драматургии А.П. Чехова (от склада души к типу творчества): Монография. Таганрог, 2012. 236 с.

Основными методами исследования стали историко-функциональный и структурно-семиотический методы. Осуществляется обращение к трудам представителей структурно-семиотического направления: П.Г. Богатырева³², Ю.М. Лотмана³³, П. Пави³⁴, Е.В. Романовой³⁵. Театроведческий подход, дающий возможность проанализировать сценическую интерпретацию пьесы, представлен в работах В.Я. Виленкина³⁶, А.И. Роскина³⁷, К.Л. Рудницкого³⁸, М.Н. Строевой³⁹, Т.К. Шах-Азизовой⁴⁰ и др. Анализ сценической трактовки (представляющей из себя продукт синтетического искусства: искусства слова, музыки, актерского мастерства, танца и др.) обеспечивает интермедиаальный подход, как его видят В.Б. Катаев⁴¹, Л.Г. Кайда⁴², А.Ю. Тимашков⁴³, О. Ханзен-Лёве⁴⁴

³¹ Чудаков А.П. Поэтика Чехова. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. СПб., 2016. 704 с.

³² Богатырев П.Г. Знаки в театральном искусстве // Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та. Труды по знаковым системам. Т. VII. Тарту, 1975. Вып. 365. С. 7–36.

³³ Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и топологии культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. 479 с.; Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. СПб., 2002. 543 с.

³⁴ Пави П. Игра театрального авангарда и семиологии // Как всегда – об авангарде: Антология французского театрального авангарда. М., 1992. С. 225–243.

³⁵ Романова Е.В. Театр в эстетико-семиотическом дискурсе (на примере отечественной и западноевропейской театральной практики второй половины XX века): автореф. дис. ... канд. философ. наук: 09.00.04. М., 2004. 23 с.

³⁶ Виленкин В.Я. Вл.И. Немирович-Данченко ведет репетицию. «Три сестры» А.П. Чехова в постановке МХАТ 1940 года. М., 1965. 556 с.

³⁷ Роскин А.И. «Три сестры» на сцене Художественного театра. Монография о спектаклях. Л.-М., 1946. 127 с.

³⁸ Рудницкий К.Л. Спектакли разных лет. М., 1974. 343 с.

³⁹ Строева М.Н. Чехов и Художественный театр. Работа К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко над пьесами А. П. Чехова. М., 1955. 315 с.; Строева М.Н. Чехов и другие. М., 2009. 496 с.

⁴⁰ Шах-Азизова Т.К. Полвека в театре Чехова. 1960–2010. М., 2011. 328 с.

⁴¹ Катаев В.Б. Метаморфозы текста: русский роман и интермедиаальность // Научные доклады филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Сб. Вып. 6. М., 2010. С. 32–39.

⁴² Кайда Л.Г. Интермедиаальность – филологический континент. Вольтова дуга авторского подтекста: монография. М., 2019. 112 с.

⁴³ Тимашков А.Ю. К истории понятия интермедиаальности в зарубежной науке // Фундаментальные проблемы культурологии: В 4 т. Т. 3: Культурная динамика. СПб., 2008. С. 112–119.

и др. Для темы данного исследования чрезвычайно важно выделить понятие «трансформационной интермедиальности», имеющей в виду «перевод с одной знаковой системы в другую, <...> трансформацию информации при переходе в другой медиум»⁴⁵. А.Ю. Тимашков отмечает, что подобные интермедиальные отношения между знаковыми системами обнаруживаются как в рамках одного текста, так и во взаимоотношении текстов разных видов или синтетического вида искусства⁴⁶.

Теоретическая значимость работы состоит в возможности осуществить благодаря материалам сценических репетиций новую трактовку драмы Чехова «Три сестры», расширить понимание ее формальных и содержательных аспектов, выявить и обобщить особенности сценических интерпретаций пьесы XX – начала XXI вв., предложить стратегию анализа текста драмы с учетом материала стенограмм застольных и сценических репетиций.

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что результаты данного исследования могут войти в материал спецкурсов, посвященных изучению творчества А.П. Чехова, а также использоваться в преподавании истории и теории драматургии.

Положения, выносимые на защиту.

1. Общее направление литературно-критических и литературоведческих работ, посвященных драме Чехова «Три сестры», на протяжении XX в. менялось соответственно развитию методологии литературоведения. Современники отмечали отход от драматургического канона, что проявилось в построении сюжета, композиции, системы

⁴⁴ Ханзен-Лёве О.А. Интермедиальность в русской культуре: От символизма к авангарду. М., 2016. 450 с.

⁴⁵ Тимашков А.Ю. К истории понятия интермедиальности в зарубежной науке // Фундаментальные проблемы культурологии: В 4 т. Т. 3: Культурная динамика. СПб., 2008. С. 117.

⁴⁶ Там же.

персонажей. Позже в чеховедческих исследованиях новизна поэтики «Трех сестер» уступила место критическому осмыслению социальных и морально-нравственных проблем. В интерпретациях XXI в. учитывается современный культурно-исторический контекст и расширяется методология исследований: появляются работы, полемизирующие с прежним опытом прочтения пьесы, вводятся новые термины, осуществляется анализ драмы с позиции фольклорно-мифологических традиций, законов живописи и музыки, исторической реконструкции.

2. Оригинальные режиссерские интерпретации открыли новые смыслы в чеховской пьесе. Каждая значимая театральная постановка «Трех сестер», начиная со второй половины XX в., все дальше уходя от бытового решения пространства спектакля, утверждала символическое значение места и времени в пьесе Чехова, что придавало конкретной социально-психологической проблематике драмы бытийный смысл.

3. Стенограммы репетиций фиксируют процесс возникновения интерпретации пьесы. В этих материалах, текстуально запечатлевших ход мысли театрального коллектива (главным образом, режиссера), отражено восприятие поэтики драмы включающее объяснение всех визуальных и слуховых элементов спектакля, возникающих в процессе перевода словесного материала на язык театра.

4. В сценических трактовках системы персонажей драмы обнаруживается тенденция углубления психологизма, детальной разработки характеров и их переосмысления с акцентом на неоднозначности.

5. В оформлении спектаклей второй половины XX – начала XXI вв. режиссеры стремятся к уходу от излишних подробностей бытовой обстановки, привнесение же новых, не обозначенных Чеховым предметов сценографии (преимущественно реквизита), имеет символический характер, важный для режиссера при раскрытии смыслов авторского текста.

6. Музыка и шумы, чрезвычайно важные для художественного мира Чехова в его позднем творчестве, акцентируются режиссерами «Трех сестер», становятся предметом обсуждений и полемических интерпретаций в рассматриваемых постановках. Воплощение чеховской звуковой партитуры, а также привнесение собственных элементов музыкального оформления становятся знаком оригинальности прочтения пьесы.

7. Постановки «Трех сестер», анализируемые в работе, выделяют новые аспекты проблематики драмы. В трактовке О.Н. Ефремова на первый план выдвигается психологическая проблема, связанная с осмысленным выбором персонажами бездействия как христианского смирения и принятия жизни. Обращение к экзистенциальной проблеме в постановке Г.А. Товстоногова звучит как поиск ответа на вечный вопрос «Кто виноват?». Как особенно актуальный для современного общества в постановке Л.А. Додина выдвинут социальный вопрос, касающийся военной службы персонажей пьесы. В новом ракурсе всеми тремя режиссерами рассматривается гендерный аспект драмы.

Апробация работы. Основные положения исследования были апробированы в качестве докладов на 14 научных конференциях:

1. Международная научно-практическая конференция «Наследие И.С. Тургенева: современность и перспективы изучения» 15–16 апреля 2019 г. (Спасское-Лутовиново);
2. Всероссийская научно-практическая конференция «Седьмые Скафтымовские чтения» (памяти Виктора Владимировича Гульченко) на тему «Ранняя драматургия А.П. Чехова» 8–10 октября 2019 г. (Саратов);
3. Межвузовская междисциплинарная научная конференция с международным участием «Семантика времен года в русской словесности и искусстве» 8 ноября 2019 г. (Москва);
4. Международная научная конференция к 160-летию со дня

- рождения А.П. Чехова «Чехов: тексты и контексты. Наследие А.П. Чехова в мировой культуре» 24–28 января 2020 г. (Мелихово);
5. 58-е собрание славистов Сербии 6–7 февраля 2020 г. (Белград);
 6. Всероссийская научно-практическая конференция «Восьмые Скафтымовские чтения» на тему «А.П. Чехов и литературно-театральная критика» 15 октября 2020 г. (Саратов);
 7. Межвузовская научная конференция «Творчество А.П. Чехова: стиль, контекст, современное прочтение» 5 декабря 2020 г. (Москва);
 8. Международная конференция «Бахрушинские чтения – 2021» на тему «Музыка и сцена» 8 апреля 2021 г. (Москва);
 9. Межвузовская междисциплинарная научная конференция с международным участием «Символика воды в русской и мировой словесности и культуре» 4 июня 2021 г. (Москва);
 10. Всероссийская научно-практическая конференция «Девятые Скафтымовские чтения» на тему «Драматургия Чехова в отечественной и мировой культуре» 14 октября 2021 г. (Саратов);
 11. XLI Международная практическая конференция «Чеховские чтения в Ялте» 4–8 октября 2021 г. (Ялта);
 12. XLII Международная практическая конференция «Чеховские чтения в Ялте» 17–23 апреля 2022 г. (Ялта);
 13. Межвузовская междисциплинарная научная конференция с международным участием «Жизнь и нравы животных в зеркале словесности, изобразительного искусства и кино» 19 мая 2022 г. (Москва);
 14. Всероссийская научно-практическая конференция «Десятые Скафтымовские чтения» на тему «А.П. Чехов и традиции мировой культуры» 11–12 октября 2022 г. (Саратов).

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них 3

публикации в ведущих периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ.

Объем и содержание работы. Научная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы, насчитывающего 192 наименования. Общий объем работы – 202 страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обосновываются выбор темы, объекта и предмета исследования, представлена степень разработанности проблемы, сформулированы актуальность и новизна, определены цель и задачи, необходимые для ее реализации, перечислены труды, составившие теоретико-методологическую базу, описаны методы исследования, теоретическая и научная значимость работы, а также положения, выносимые на защиту, указаны содержание, объем диссертации и списка литературы, формы апробации.

Глава 1 «Драма “Три сестры” в чеховедении» представляет обобщение основных отечественных литературоведческих и литературно-критических работ, осуществляющих анализ поэтики и проблематики драматургии Чехова и, в частности, драмы «Три сестры» в XX–XXI вв.

В разделе 1.1 «Прочтение “Трех сестер” в первой половине XX в.» приведены отклики на первые спектакли по пьесе критиков Л.Н. Андреева, С. Андреевского, Б.И. Бентовина, А.Р. Кугеля, К.Ф. Одарченко, П. Перцова, П. Ярцева и др. Они делали акцент на новизне поэтики драмы, нарушении Чеховым драматургического канона, отмечали пессимистический настрой пьесы, но и стремление сестер Прозоровых к свету. Их анализ сосредоточен на необычности формы драмы, построении сюжета, композиционном решении, характеристиках персонажей, в том числе и речевых. Первые постановщики драмы в МХТ – К.С. Станиславский и Вл.И. Немирович-Данченко – также вносят свой вклад в изучение пьесы. Так, последний из них

вводит в литературоведческий словарь чеховедов такие термины, как «подводное течение» и «настроение».

Первые исследования в области литературоведения М.С. Григорьева, С.Д. Балухатого, Ю.В. Соболева и др. посвящены мотивным характеристикам драмы, ее принципам оформления, осуществляемого на бытовом и лирическом уровнях, особенностям диалога, сценических средств, композиции, подразумевающей множественность драматических линий и отсутствие одного главного действующего лица, а также одновременное присутствие комического и трагического в тексте.

Особенностям конфликта у Чехова уделяется внимание в работах историков литературы А.П. Скафтымова, П.М. Бицилли и А.И. Роскина. Их работы затрагивают такие вопросы чеховской поэтики, как драматическое действие, подтекст, бытовая реальность, ведение диалога и речеведение, связанный с эпическим драматический стиль писателя.

Тему неспособности сестер Прозоровых и близкого им круга к борьбе ставит во главу угла своего исследования В.В. Ермилов. Он же характеризует Соленого, Наташу и Протопопова как исключительно отрицательных персонажей, что на многие годы закрепляется в литературоведении.

В разделе 1.2 «“Три сестры” в исследованиях второй половины XX в.» обобщены результаты исследований Г.П. Бердникова, А.И. Ревякина и Н.Я. Берковского, продолживших традиции, заложенные Ермиловым, и сосредотачивающих внимание на идейных и философских вопросах, затронутых пьесой и актуальных на фоне общественно-политического фона XX века. Углубляются в изучение сюжета и композиции драмы В.Е. Хализев, З.С. Паперный и др., отмечая ее сюжетное единство и другие приемы Чехова-драматурга, они указывают на полифоничность текста пьесы, его поэтичность, образность и музыкальность. Концепцию случайностного изображения мира Чеховым формулирует в своих работах А.П. Чудаков, анализируя драмы писателя на трех уровнях художественной системы:

идейном, сюжетно-фабульном и предметном. «Случайностная целостность», по Чудакову, характеризует сложность этого мира и равную ценность всего в потоке бытия, изображаемом писателем.

С позиций понятий времени и пространства впервые подробно рассматривает пьесы Чехова Б.И. Зингерман. Одним из первых вопрос образа автора в тексте драмы затрагивает З.С. Паперный.

В разделе 1.3 «Тенденции изучения драмы “Три сестры” в XXI в.» представлены новые ракурсы изучения драмы в современном литературоведении, ориентирующемся на новейшую методологию, новые культурный, социальный и исторический контексты.

Построение «Трех сестер» по законам поэтического текста отмечает В.Б. Катаев и применяет понятие «резонантного» пространства (предложенного В.Н. Топоровым при анализе поэзии) по отношению к драме, вводя в чеховедение собственное понятие «единого резонирующего пространства».

Продолжение фольклорно-мифологических традиций русской литературы видит в тексте пьесы М.Ч. Ларионова. Биография самого Чехова, по мнению М.А. Волчкевич, находит развитие в «Трех сестрах». Исследователь также реконструирует историческое прошлое семьи Прозоровых, в частности, генерала Прозорова для того, чтобы понять реалии, в которых оказались герои пьесы. К «единому искусству», а не к литературе, относит драму Г.И. Тamarли, применяя при ее анализе законы живописи, литературы и музыки. П.Н. Долженков рассматривает «Три сестры» с точки зрения экзистенциализма, считая ее экзистенциальной драмой, а также видит общее в проблематике и системе персонажей пьесы с «Божественной комедией» Данте.

В главе 2 «Поэтика пьесы в сценических интерпретациях» рассматривается интерпретация в ходе сценических и застольных репетиций Г.А. Товстоноговым, О.Н. Ефремовым и Л.А. Додиним вопросов времени и

места, системы персонажей пьесы, предметного мира и звуковой партитуры драмы.

В разделе 2.1 «Проблема времени и места» подчеркивается отход каждого из режиссеров в своих постановках от жизнеподобия и переход в оформлении спектакля к условности и символичности. А также отмечает корреляцию постановок Товстоногова и Додина с конкретным временем и вневременность вопросов, поднимаемых спектаклем Ефремова.

Параграф 2.1.1 «Поиск реалистического символа в сценографии спектакля Г.А. Товстоногова» посвящен художественному оформлению постановки БДТ, художник которой С.М. Юнович соединяет бытовое пространство с природой, отказываясь в декорациях от стен и потолков. В **параграфе 2.1.2 «Уход от бытового решения пространства в “Трех сестрах” О.Н. Ефремова»** раскрывается идея соотнесения режиссером жизни человека (в том числе, и персонажей пьесы) со временами года, каждое из которых соответствует четырем актам чеховской пьесы. Художник В.Я. Левенталь по его просьбе создает сценографию спектакля, соединившую дом Прозоровых, как микромир, со вселенной вокруг, как макромиром. Художественное решение спектакля работает на главную тему Ефремова – христианское смирение с обстоятельствами жизни в финале пьесы. В **параграфе 2.1.3 «Время и пространство в художественном решении спектакля Л.А. Додина»** рассматривается визуализированный в декорации главный художественный образ «Трех сестер» МДТ – Театра Европы, выполненный художником А.Д. Боровским. Это стена дома Прозоровых, выцветшая от непогоды. Черные пустые глазницы окон на этой стене вызывают во время репетиций множество ассоциаций – от разоренного иконостаса до дома-тюрьмы. А ее движение с каждым актом вперед порождает размышления о дальнейшей исторической перспективе не только сестер, но и остающейся в этом доме Наташи.

В разделе 2.2 «Система персонажей» показывается зарождение в постановках второй половины XX – начала XXI вв. новой традиции ухода от штампа восприятия персонажей пьесы как исключительно положительных или отрицательных, а также внимание к образам персонажей, считавшихся второстепенными. Тенденция «оправдания» Наташи и Соленого, а также развенчания положительности образов Прозоровых и героев их круга раскрывается в **параграфах 2.2.1 «Оправдание Наташи» и 2.2.2 «Новая трактовка любовного треугольника Ирина – Тузенбах – Соленый»**. Разработка персонажей второго ряда, традиционно трактовавшихся неполно или однозначно, предлагается в **параграфе 2.2.3 «Опыт разработки второстепенных персонажей (Ферапонт, Федотик, Родэ)»**.

В разделе 2.3 «Предметный мир в пьесе» подчеркивается, как меняется вещный мир постановок второй половины XX – начала XXI вв. **В параграфе 2.3.1 «Вещи и истолкование их символики»** демонстрируется опыт ухода постановщиков от забытовленности в оформлении спектаклей, присущих театру периода бытового реализма, уменьшение реквизита практически до указанного в пьесе, а также существенную интерпретацию значения этого реквизита для понимания смысла пьесы. **В параграфе 2.3.2 «Волчок как сюжетобразующая звуковая деталь в сценических интерпретациях»** рассказывается о подарке Федотика Ирине в день именин – волчке, играющим роль символа в спектакле и являющимся как звуковой, так и сюжетобразующей деталью пьесы. **В параграфе 2.3.3 «Новые предметы как знаки творческого прочтения драмы»** предлагается ряд художественных решений постановщиков «Трех сестер» по введению в спектакль в качестве реквизита предметов, работающих на раскрытие психологических состояний персонажей, их характеров, ситуаций, идеи драмы в целом.

Раздел 2.4 «Звуки в художественном мире драмы» посвящен шумовой и музыкальной партитуре пьесы, отраженной в спектаклях второй

половины XX – начала XXI вв. и работающей на понимание смысла драмы. В параграфе 2.4.1 «Интерпретация звуковой партитуры пьесы» показано, что звуковая партитура «Трех сестер», несмотря на подробную разработку автором драмы, подвержена новым трактовкам. Одна из причин этого явления – отсутствие названий произведений, предлагаемых к исполнению. В параграфе 2.4.2 «Музыкальное и шумовое оформление как часть интерпретации» приведен опыт режиссеров, одинаково стремящихся воплотить художественный образ спектакля в звуковой партитуре, наделить свой спектакль музыкальным лейтмотивом. Чеховская идея охарактеризовать своих персонажей умением и желанием играть на музыкальных инструментах получает свое качественное продолжение в интерпретации Ефремова. Так, репетиции спектакля показывают, что скрипка в руках Андрея Прозорова раскрывает глубокие и непростые черты характера этого героя. Об этом – параграф 2.4.3 «Музыкальный инструмент (скрипка) как атрибут персонажа».

В главе 3 «Проблематика пьесы в сценических интерпретациях» описан поиск режиссерами ответов на вопросы о смыслах драмы. В разделе 3.1 «Борьба или смирение как психологическая проблема» показана тенденция первых критиков драмы требовать от сестер Прозоровых непримиримой борьбы с властью пошлости, представленными в пьесе Наташей и Протопоповым. А также взгляд Ефремова в спектакле 1997 г. на всех персонажей пьесы как на прекрасных людей, смирение которых перед обстоятельствами жизни – не слабость, а духовный пример. Товстоногов же в своем спектакле 1965 г. продолжает тему борьбы и ищет виновных в гибели Тузенбаха, что зафиксировано в разделе 3.2 «Поиск ответа на вопрос “Кто виноват?”». Его волнует вопрос приводящего к трагедии бездействия персонажей, которые ассоциируются у него с собственным поколением – интеллигенцией 1960-х гг. В разделе 3.3 «Военная служба как социальная проблема» показано, как в спектакле Додина 2010 г. переосмысливается

факт принадлежности к военному сословию героев пьесы, как это влияет на их характеры, возникающие в пьесе ситуации и их разрешение. **В параграфе 3.4 «Гендерная проблематика драмы»** освещается опыт трактовки всеми тремя режиссерами любовной тематики «Трех сестер», на которую влияет общая тенденция развития театра, развивающегося по пути освобождения от табу на откровенные разговоры гендерной проблематики.

В **Заключении** работы подводятся итоги и формулируются выводы.

Интерес к драме Чехова «Три сестры» со стороны отечественного литературоведения не терялся на протяжении XX–XXI вв. Однако на специфику ее прочтения оказало заметное влияние развитие литературоведческой методологии. А развитие синтетических видов искусства сделало невозможным изучение литературы, в частности драмы, без учета сценических интерпретаций. В основу нашего исследования легли стенограммы застольных и сценических репетиций драмы Чехова «Три сестры» крупнейших режиссеров второй половины XX – начала XXI вв. Г.А. Товстоногова, О.Н. Ефремова и Л.А. Додина, подробное изучение и обобщение которых произведено в литературоведении впервые. Их анализ позволил обнаружить новое в поэтике и проблематике чеховской драмы.

Взятые для исследования сценические интерпретации выявляют тенденцию освобождения в оформлении спектаклей второй половины XX – начала XXI вв. от заботливости и излишней правдоподобности быта, перехода к символизму и условности в сценографии. Все три постановки и процесс их репетиций показывают отход от трактовки образов персонажей пьесы как однозначно положительных или однозначно отрицательных, а также внимание к героям второго ряда, образы которых получают более глубокое прочтение. Предметный мир спектаклей (мебель, реквизит), как и в целом сценография, освобождается от излишней наполненности. Используемым предметам присуща символичность. Продуманная автором

звуковая партитура оказывается наиболее гибкой для интерпретационных трактовок.

Постановщики второй половины XX – начала XXI вв. по-прежнему продолжают осмысливать проблематику драмы, искать ответы на традиционные вопросы русской литературы «Кто виноват?» и «Что делать?», обращают внимание на «военную» тематику драмы и ее гендерные вопросы.

Изучение уникальных материалов стенограмм застольных и сценических репетиций драмы Чехова крупнейшими режиссерами русского театра Г.А. Товстоноговым, О.Н. Ефремовым и Л.А. Додиним показывает, что они предлагают новые возможности в исследовании текста драмы А.П. Чехова «Три сестры», ее поэтики и проблематики. А также открывают перспективу использования данного вида материалов в литературоведческой практике.

Основные положения работы отражены в публикациях:

Статьи в ведущих периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ:

1) Бигильдинская О.В. Ранние пьесы А.П. Чехова: диалог с И.С. Тургеневым // Вестник Костромского государственного университета. 2021. Т. 27. № 1. С. 166–171.

2) Бигильдинская О.В. Символика волчка: деталь в пьесе А.П. Чехова «Три сестры» // Известия Саратовского университета. Серия «Филология, Журналистика». 2023. Вып. 1. С. 67–72.

3) Бигильдинская О.В. «Три сестры» Чехова и звуковая палитра пьесы: проблемы интерпретации // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. 2023. № 1. С. 33–45.

Статьи в сборниках:

4) Беляева И.А., Бигильдинская О.В. По поводу белого снега: А.П. Чехов, Б.К. Зайцев // Семантика времен года в русской словесности и искусстве: Коллективная монография / Отв. ред. А.И. Смирнова. М.: Книгодел; МГПУ, 2021. С. 266–273.

5) Бигильдинская О.В. «Жилье наше мужицкое, тараканье...»: зоометафоры в драматическом этюде А.П. Чехова «На большой дороге» // Ранняя драматургия А.П. Чехова: Сб. ст. по мат-лам Междунар. науч.-практ. конф. Седьмые Скафтымовские чтения, посвященной 110-летию Саратовского ун-та и 125-летию ГЦТМ им. А.А. Бахрушина (Саратов, 8-10 октября 2019 г.). М.: ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2021. С. 267–272.

6) Бигильдинская О.В. Сценическая история еловой аллеи (заставочная ремарка в пьесе А.П. Чехова «Три сестры») // Чеховские чтения в Ялте. Вып. 26: 100 лет со дня основания Дома-музея А.П. Чехова в Ялте: сб. науч. тр. / Под ред. А.А. Логинова. Ялта: Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник, 2022. С. 156–162.

7) Бигильдинская О.В. Символика воды в пьесах А.П. Чехова // Символика воды в русской словесности и мировой культуре: Коллективная монография / Отв. ред. А.И. Смирнова. М.: Книгодел; МГПУ, 2022. С. 336–340.

8) Бигильдинская О.В. Под обаянием Чехова («Три сестры» в творчестве Л. Андреева) // Драматургия А.П. Чехова в отечественной и мировой культуре: Сб. ст. по мат-лам Междунар. науч.-практ. конф. Девятые Скафтымовские чтения. К 75-летию цикла статей А.П. Скафтымова о пьесах А.П. Чехова (Саратов, 14 октября 2021 года). М.: Театральный музей им. А.А. Бахрушина, 2023. С. 211–219.

9) Бигильдинская О.В. «Шаршавое животное» и другие зоометафоры в пьесе А.П. Чехова «Три сестры» // Жизнь животных в зеркальных отражениях: литература – культура – язык: Коллективная

монография / Отв. ред. А.И. Смирнова. М.: Книгодел; МГПУ, 2023. С. 219–227.