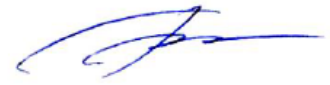

На правах рукописи

Бигильдинская Ольга Викторовна

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

Специальность 5.9.1 – Русская литература
и литературы народов Российской Федерации

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Москва – 2024

Работа выполнена в департаменте филологии института гуманитарных наук Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет».

Научный руководитель **Романова Галина Ивановна**, доктор филологических наук, доцент, профессор департамента филологии института гуманитарных наук Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»

Официальные оппоненты **Ларионова Марина Ченгаровна**, доктор филологических наук, доцент, заведующая отделом гуманитарных исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук»

Доманский Юрий Викторович, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»

Защита диссертации состоится 3 июня 2024 г. в 17:00 часов на заседании диссертационного совета Д 72.2.007.11 по защите докторских и кандидатских диссертаций на базе Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» по адресу: 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 3, ауд. 3613.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГАОУ ВО МГПУ по адресу: 129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 3 и на сайте <http://www.mgpu.ru/>.

Автореферат разослан « _____ » _____ 2024 года

Ученый секретарь
диссертационного совета

Г.Т. Гарипова

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 др. Поэтика и проблематика драмы рассматривалась 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 Вл.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.

О преемственности можно говорить и в случае с Л.А. Додиним, который в своих репетициях «Трех сестер» в МДТ – Театре Европы (2010 г.) упоминает о постановке Товстоногова как «самом значительном» спектакле по «Трем сестрам», который он видел³, а также о работах Немировича-Данченко и Ефремова. Додин – при собственной очень яркой творческой индивидуальности – как и его предшественники, чувствует необходимость оглядки на самое значительное в истории театра.

В этом ключе представляется важным рассмотреть те изменения в подходе к постановке «Трех сестер», которые происходили во второй половине

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.

³ Додин Л.А. Путешествие без конца. Погружение в миры. «Три сестры». СПб., 2011. С. 120.

XX – начале XXI вв. на примере ее интерпретации крупнейшими представителями театра этого периода.

К понятию интерпретации предлагает обратиться еще авторитетный исследователь теории драмы В.Е. Хализев, рассматривая драму в историко-функциональном аспекте и считая, что «художественный язык драматического произведения эскизен и как бы графичен <...> и потому нуждается в максимально активной конкретизации как читателями, так и деятелями театра», что драма даже «требуется сценического прочтения»⁴. Он утверждает: «Перевод драмы как словесно-письменного произведения в интонационный и зрелищный ряд знаменует разгадывание ее многозначностей, неопределенностей, “подтекстовых” смыслов. Драматург как бы приглашает <...> деятелей сцены, к созданию собственной версии его творений»⁵.

Ученый также дает определение интерпретации – в том ключе, в котором мы будем обращаться к нему в данном диссертационном исследовании – как особой познавательной деятельностью, «которая являет собой <...> перевод ранее имевшихся смыслов <...> на иной язык: их воплощение в новой системе средств»⁶.

Здесь также важно уточнить понятие сценического текста, употребляемого в работе и указать на то, что текст словесный или литературный при его воплощении на сцене «сопрягается с пластическими рисунками исполняемых ролей, декорационной живописью, режиссерскими мизансценами». Таким образом, театральная постановка включает в себя, по словам В.Г. Сахновского, «два взаимосвязанных, но не тождественных один другому текста: писательский и режиссерский, то есть собственно сценический»⁷. Созданием сценического текста и занимается театр, с помощью этого текста, зафиксированного в стенограммах репетиций, мы будем объяснять поэтику и проблематику драмы Чехова «Три сестры».

⁴ Хализев В.Е. Драма как род литературы (поэтика, генезис, функционирование). М.: Изд-во МГУ, 1986. С. 229.

⁵ Там же. С. 230.

⁶ Там же. С. 216.

⁷ Цит. по Хализеву В.Е. С. 231.

Степень научной разработанности темы исследования.

Современной писателю критикой отмечалось нарушение Чеховым драматургического канона в отношении композиции, драматических приемов, характеристики персонажей, позиции автора (Л.Н. Андреев, С. Андреевский, Б.И. Бентовин, К.Ф. Одарченко, П. Перцов, П. Ярцев и др.). В первой половине XX в. появляются работы, акцентирующие особенности диалоговедения, тяготения к множественности драматических линий, отказ от одногеройности, соединение комического и трагического, а также оценивающие персонажей пьесы (М.С. Григорьев, С.Д. Балухатый, Ю.В. Соболев, А.П. Скафтымов, П.М. Бицилли, А.И. Роскин, В.В. Ермилов). В работах второй половины XX в. рассматриваются имманентные свойства и контекстуальные смыслы пьесы. Более детально анализируется поэтика драмы, особенности ее художественного мира: отмечаются музыкальность и полифоничность, поэтичность воссозданной Чеховым атмосферы, рассматриваются специфика хронотопа, особенности сюжета и композиции (Г.П. Бердников, А.И. Ревякин, Н.Я. Берковский, В.Е. Хализев, Б.И. Зингерман, А.П. Чудаков, З.С. Паперный и др.). В XXI в. литературоведческие исследования обогащаются новыми подходами, учитывающими культурный, социальный и исторический контексты, предприняты попытки соотнесения и поиска общности драмы с законами поэзии, фольклора, мифологии, истории, музыки, живописи, философии (М.Ч. Ларионова, В.Б. Катаев, М.А. Волчкевич, Г.И. Тamarли, П.Н. Долженков). Защищаются кандидатские и докторские диссертации, посвященные драматургии Чехова (Н.Е. Разумова⁸, В.В. Кондратьева⁹, А.Н. Панамарева¹⁰, В.П. Ходус¹¹, Е.А. Виноградова¹²). С 1940-х гг.

⁸ Разумова Н.Е. Пространственная модель мира в творчестве А.П. Чехова: дис. ... доктора филол. наук: 10.02.01. Томск, 2001. 435 с.

⁹ Кондратьева В.В. Мифопоэтика пространства в пьесах А.П. Чехова 1890-х – 1900-х гг.: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. Таганрог, 2007. 192 с.

¹⁰ Панамарева А.Н. Музыкальность в драматургии А. П. Чехова: дис. ... канд. филол. наук. Томск: ТГУ, 2007. 188 с.

¹¹ Ходус В.П. Метапоэтика драматического текста А.П. Чехова: лингвистический аспект: дис. ... доктора филол. наук: 10.02.01. Ставрополь, 2009. 460 с.

¹² Виноградова Е.А. Виноградова Е.А. Внесценические компоненты в драматургии Чехова: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. Иваново, 2012. 145 с.

исследователи начали привлекать материалы, в которых зафиксированы режиссерские прочтения пьесы «Три сестры» (А.И. Роскин¹³, М.Н. Строева¹⁴, В.Я. Виленкин¹⁵). К текстам стенограмм репетиций обращались в своих работах В.В. Ермилов¹⁶ и Г.П. Бердников¹⁷. Стенограммы репетиций Товстоногова впервые используются в материале В.Ф. Рыжовой¹⁸, а фрагментарно опубликованные в издании режиссера «Круг мыслей» (1972), обращают на себя внимание З.С. Паперного¹⁹, считавшего, что такие книги дают многое для понимания чеховской драмы. Корреляцию драматургического и театрального текстов Чехова и Станиславского рассматривает В.П. Ходус, определяя режиссерские экземпляры как особый тип текста²⁰ – его диссертация является одним из прецедентов филологического исследования сценической интерпретации драмы. Рецепцию пьесы Товстоноговым и Эфросом изучает в ряде статей и диссертации В.В. Сычина²¹. Все это показывает неугасающий интерес литературоведения к режиссерским прочтениям чеховской драмы с самой первой ее постановки до настоящего времени.

Объект исследования: поэтика и проблематики драмы А.П. Чехова «Три сестры».

¹³ Роскин А.И. «Три сестры» на сцене Художественного театра. Монография о спектаклях. Л.-М., 1946. 127 с.

¹⁴ 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.

¹⁵ Виленкин В.Я. Вл.И. Немирович-Данченко ведет репетицию. «Три сестры» А.П. Чехова в постановке МХАТ 1940 года. М., 1965. 556 с.

¹⁶ Ермилов В.В. «Три сестры» // Ермилов В.В. Драматургия Чехова. М., 1948. С. 143.

¹⁷ Бердников Г.П. Чехов – драматург. М., 1981. С. 346–351.

¹⁸ Рыжова В.Ф. Товстоногов репетирует «Трех сестер» // Вопросы театра: сб. статей и материалов. М., 1966. С. 56–82.

¹⁹ Паперный З.С. «Вопреки всем правилам...»: Пьесы и водевили Чехова. М., 1982. С. 3.

²⁰ Ходус В.П. Языковые средства выражения импрессионистичности в драматургических текстах А.П. Чехова: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Ставрополь, 2002. 210 с.

²¹ 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 : материалы 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: 5.9.8 / Сычина Виктория Владимировна. Ставрополь, 2023. 289 с.

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

Цель исследования: выявление особенностей поэтики и проблематики пьесы А.П. Чехова «Три сестры», проявляющихся в прочтениях драмы режиссерами Г.А. Товстоноговым, О.Н. Ефремовым и Л.А. Додиним.

Достижение этой цели обеспечивает решение комплекса **задач**:

1) осуществить аналитический обзор отечественных исследований поэтики и проблематики драмы «Три сестры» для определения направлений ее истолкования;

2) описать способы сценографического решения вопросов времени и места в спектаклях Товстоногова, Ефремова, Додина;

3) выявить специфику трактовки системы персонажей «Трех сестер» в постановках;

4) провести анализ предметного мира пьесы, воссозданного в постановках БДТ, МХАТа и МДТ – Театра Европы, раскрывающих новые смыслы драмы;

5) охарактеризовать семантику звукового оформления пьесы в режиссерских прочтениях;

6) определить особенности проблематики драмы в сценических интерпретациях 1965, 1997, 2010 гг.

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, Л.А. Додина), еще не исследованных литературоведами.

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.²² и 2021 г.²³); О.Н. Ефремова (2007)²⁴ и Л.А. Додина (2011)²⁵.

Теоретико-методологическую базу исследования составили труды по теории драмы С.Д. Балухатого²⁶, В.Е. Хализева²⁷, М.Я. Полякова²⁸; а также работы, в которых анализируются поэтика и проблематика драматургии Чехова, в частности пьесы «Три сестры»: С.Д. Балухатого²⁹, Г.П. Бердникова³⁰, М.С. Григорьева³¹, М.А. Волчкевич³², П.Н. Долженкова³³, В.В. Ермилова³⁴, Б.И. Зингермана³⁵, В.Б. Катаева³⁶, М.Ч. Ларионовой³⁷, З.С. Паперного³⁸, А.П. Скафтымова³⁹, Г.И. Тamarли⁴⁰, А.П. Чудакова⁴¹ и др.

Исследование проведено с опорой на комплекс **методов**: историко-функциональный, структурно-семиотический, рецептивный методы, применен интермедиаальный подход. Осуществляется обращение к трудам представителей структурно-семиотического направления: П.Г. Богатырева⁴², Ю.М. Лотмана⁴³,

²² Пляцковская Н. Товстоногов репетирует «Три сестры» А.П. Чехова. СПб., 2019. 224 с.

²³ 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.

²⁴ Жданова Т. Запись репетиций спектакля «Три сестры» // Олег Ефремов. Пространство для одинокого человека. М., 2007. С. 305–772.

²⁵ Додин Л.А. Путешествие без конца. Погружение в миры. «Три сестры». СПб., 2011. 408 с.

²⁶ Балухатый С. Д. Проблемы драматургического анализа. Чехов. Л., 1927. 186 с.

²⁷ 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.

²⁸ Поляков М.Я. Теория драмы. Поэтика: Учеб. пособие по курсу «Теория драмы» для студентов театровед. и режиссер. фак. театр. вузов. М., 1980. 118 с.

²⁹ Балухатый С.Д. Чехов драматург. Л., 1936. 318 с.

³⁰ Бердников Г.П. Чехов – драматург: Традиции и новаторство в драматургии Чехова. М., 1981. 356 с.

³¹ Григорьев М.С. Сценическая композиция чеховских пьес. М., 1924. 124 с.

³² Волчкевич М.А. «Три сестры»: драма мечтаний. М., 2012. 126 с.

³³ Долженков П.Н. Чехов и позитивизм. М., 2003. 218 с; Долженков П.Н. Эволюция драматургии Чехова: Монография. М., 2014. 260 с.

³⁴ Ермилов В.В. Драматургия Чехова. М., 1948. 340 с.

³⁵ Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988. 384 с.

³⁶ 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.

³⁷ 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.

³⁸ Паперный З.С. «Вопреки всем правилам...»: Пьесы и водевили Чехова. М., 1982. 285 с.

³⁹ 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. Драматургия Чехова // Волга. № 2–3. 2000. С. 132–147.

⁴⁰ Тamarли Г.И. Поэтика драматургии А.П. Чехова (от склада души к типу творчества): Монография. Таганрог, 2012. 236 с.

⁴¹ Чудаков А.П. Поэтика Чехова. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. СПб., 2016. 704 с.

⁴² 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.

П. Пави⁴⁴, Е.В. Романовой⁴⁵. Анализ сценической трактовки (представляющей из себя продукт синтетического искусства: искусства слова, музыки, актерского мастерства, танца и др.) обеспечивает интермедиальный подход, представленный в работах В.Б. Катаева⁴⁶, Л.Г. Кайды⁴⁷, А.Ю. Тимашкова⁴⁸, О. Ханзен-Лёве⁴⁹ 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»⁵⁰. 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 искусства⁵¹. Анализ сценической интерпретации пьесы проводился с опорой на труды В.Я. Виленкина⁵², А.И. Роскина⁵³, К.Л. Рудницкого⁵⁴, М.Н. Строевой⁵⁵, Т.К. Шах-Азизовой⁵⁶ и др.

Теоретическая значимость работы состоит в возможности осуществить 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

⁴³ 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.

⁴⁴ Пави П. Игра театрального авангарда и семиологии // Как всегда – об авангарде: Антология французского театрального авангарда. М., 1992. С. 225–243.

⁴⁵ 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.

⁴⁶ Катаев В.Б. Метаморфозы текста: русский роман и интермедиальность // Научные доклады филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Сб. Вып. 6. М., 2010. С. 32–39.

⁴⁷ Кайда Л.Г. Интермедиальность – филологический континент. Вольтова дуга авторского подтекста: монография. М., 2019. 112 с.

⁴⁸ Тимашков А.Ю. К истории понятия интермедиальности в зарубежной науке // Фундаментальные проблемы культурологии: В 4 т. Т. 3: Культурная динамика. СПб., 2008. С. 112–119.

⁴⁹ Ханзен-Лёве О.А. Интермедиальность в русской культуре: От символизма к авангарду. М., 2016. 450 с.

⁵⁰ Тимашков А.Ю. К истории понятия интермедиальности в зарубежной науке // Фундаментальные проблемы культурологии: В 4 т. Т. 3: Культурная динамика. СПб., 2008. С. 117.

⁵¹ Там же.

⁵² Виленкин В.Я. Вл.И. Немирович-Данченко ведет репетицию. «Три сестры» А.П. Чехова в постановке МХАТ 1940 года. М., 1965. 556 с.

⁵³ Роскин А.И. «Три сестры» на сцене Художественного театра. Монография о спектаклях. Л.-М., 1946. 127 с.

⁵⁴ Рудницкий К.Л. Спектакли разных лет. М., 1974. 343 с.

⁵⁵ 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.

⁵⁶ Шах-Азизова Т.К. Полвека в театре Чехова. 1960–2010. М., 2011. 328 с.

анализа текста драмы с учетом материала стенограмм застольных и сценических репетиций.

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты данного исследования могут быть использованы в лекционных курсах по истории русской литературы, включены в программы спецкурсов, посвященных изучению творчества А.П. Чехова, а также представляют структурированный материал для дисциплин, связанных с историей и теорией драмы.

Положения, выносимые на защиту.

1. Общее направление литературно-критических и литературоведческих работ, посвященных «Трем сестрам», представляет собой смену следующих этапов:

– акцентирование отступления Чехова от драматургического канона в построении сюжета, композиции, системы персонажей в прочтениях современников;

– критическое осмысление социальных и морально-нравственных проблем в исследованиях XX в.;

– полемика с предыдущими интерпретациями пьесы, ее анализ с позиции фольклорно-мифологических традиций, законов живописи и музыки, исторической реконструкции в XXI в.

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

4. 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.

5. 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.

6. 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.

Соответствие содержания диссертации паспорту специальности, по которому она рекомендуется к защите. Диссертация соответствует специальности 5.9.1 – «Русская литература и литературы народов Российской Федерации» и выполнена в соответствии со следующими пунктами паспорта специальности: п. 4 – история русской литературы XX века (1890–1920-е годы), п. 11 – творческая лаборатория писателя, индивидуально-психологические особенности личности и ее преломлений в художественном творчестве, п. 14 – взаимодействие творческих индивидуальностей,

деятельность литературных объединений, кружков, салонов и т.п., п. 26 – взаимодействие литературы с другими видами искусства.

Апробация результатов и выводов диссертационного исследования проходила на научных конференциях: Международная научно-практическая конференция «Наследие И.С. Тургенева: современность и перспективы изучения» 15–16 апреля 2019 г. (Спасское-Лутовиново); Всероссийская научно-практическая конференция «Седьмые Скафтымовские чтения» (памяти Виктора Владимировича Гульченко) на тему «Ранняя драматургия А.П. Чехова» 8–10 октября 2019 г. (Саратов); Межвузовская междисциплинарная научная конференция с международным участием «Семантика времен года в русской словесности и искусстве» 8 ноября 2019 г. (Москва); 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); 58-е собрание славистов Сербии 6–7 февраля 2020 г. (Белград); Всероссийская научно-практическая конференция «Восьмые Скафтымовские чтения» на тему «А.П. Чехов и литературно-театральная критика» 15 октября 2020 г. (Саратов); Межвузовская научная конференция «Творчество А.П. Чехова: стиль, контекст, современное прочтение» 5 декабря 2020 г. (Москва); Международная конференция «Бахрушинские чтения – 2021» на тему «Музыка и сцена» 8 апреля 2021 г. (Москва); Межвузовская междисциплинарная научная конференция с международным участием «Символика воды в русской и мировой словесности и культуре» 4 июня 2021 г. (Москва); Всероссийская научно-практическая конференция «Девятые Скафтымовские чтения» на тему «Драматургия Чехова в отечественной и мировой культуре» 14 октября 2021 г. (Саратов); XLI Международная практическая конференция «Чеховские чтения в Ялте» 4–8 октября 2021 г. (Ялта); XLII Международная практическая конференция «Чеховские чтения в Ялте» 17–23 апреля 2022 г. (Ялта); Межвузовская междисциплинарная научная конференция с международным участием «Жизнь и нравы животных в зеркале

словесности, изобразительного искусства и кино» 19 мая 2022 г. (Москва); Всероссийская научно-практическая конференция «Десятые Скафтымовские чтения» на тему «А.П. Чехов и традиции мировой культуры» 11–12 октября 2022 г. (Саратов); Международная научно-практическая конференция «Одиннадцатые Скафтымовские чтения» на тему «Чехов: взгляд из XXI столетия. К 120-летию памяти А.П. Чехова» 3–4 октября 2023 г. (Саратов).

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 3 публикации в ведущих периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ.

Объем и содержание работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы, насчитывающего 220 наименований. Общий объем работы – 203 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 списка литературы, формы апробации.

Глава I «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. По мнению М.А. Волчкевич, свое развитие в «Трех сестрах» находит биография самого Чехова. 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. Тамарли, 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 II «Поэтика пьесы в сценических интерпретациях» рассматривается интерпретация в ходе сценических и застольных репетиций Г.А. Товстоноговым, О.Н. Ефремовым и Л.А. Додиным 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 драмы. 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 художественной рецепции 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 которой 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 как опровержение традиционной трактовки персонажа»** и **2.2.2 «Трактовка отношений в любовном треугольнике Ирина – Тузенбах – Солёный»**. 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 сюжетообразующая звуковая деталь в сценических интерпретациях»** анализируется подарок Федотика Ирине в день именин – волчок, играющий роль символа в спектакле и являющийся как звуковой, так и сюжетообразующей 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, наделять 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 подводят к заключению, 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 III «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, представленной 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 появление 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 результаты и научные положения диссертации изложены
в следующих публикациях**

Публикации в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

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.

Публикации в других изданиях:

4) Бигильдинская О.В., Беляева И.А. 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.

научн. тр. / Под ред. Логинова А.А. 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.

10) Бигильдинская О.В. «Три сестры» Петера Штайна: московские гастроли 1989 и 1990 гг. в критических отзывах // А.П. Чехов и традиции мировой культуры: Сб. ст. по мат-лам Междунар. научно-практ. конф. Десятые Скафтымовские чтения. К 400-летию Мольера (Саратов, 11–12 октября 2022 года). М.: Театральный музей им. А.А. Бахрушина, 2023. С. 256–262.