Урок № 88

Тема: Драматургия 1950-1980-х годов

Задание. Законспектировать лекцию.

В литературе периода 1950-1980-х гг. наряду с прозой успешно развивается и драматургия. На протяжении всей истории советской драматургии ее преследовало, как правило, одно главное обвинение со стороны критики: «отставание от жизни». Драматургия 50—80-х годов меньше всего заслуживает этого упрека. Более того, одно из ее общепризнанных достоинств в том, что она смело «Заглядывает в будущее, вступая на стезю футурологии, философских этюдов или социологической драмы. Но, главное, всегда откликается на актуальные, животрепещущие события и проблемы жизни и общества».

* + 1. Особенности жанрового развития драматургии 1950-1980 гг.

Основные этапы развития советской драматургии.

1. После Октябрьской революции возникла необходимость в новом репертуаре, отвечающем современной идеологии— Мистерия-Буфф В. Маяковского (1918). В основном же современный репертуар раннего советского периода формировался на злободневных "агитках", терявших свою актуальность в течение короткого периода.

2. 1920-гг. Новая советская драматургия, отражавшая классовую борьбу. В этот период получили известность такие драматурги, как Л.Сейфуллина («Виринея»), Л.Леонов («Барсуки»), К.Тренев («Любовь Яровая»), Б.Лавренев («Разлом»), В.Иванов («Бронепоезд 14-69»), Д.Фурманов («Мятеж») и др. Их драматургию в целом отличала романтическая трактовка революционных событий, сочетание трагедии с социальным оптимизмом.

3. В 1930-1940-е в советской драматургии происходили поиски нового положительного героя. На сцене шли пьесы М.Горького («Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие»). В этот период сформировалась индивидуальность таких драматургов, как Н.Погодин («Темп», «Поэма о топоре», «Мой друг» и др.), В.Вишневского («Первая конная», «Последний решительный», «Оптимистическая трагедия»), А.Афиногенова («Страх», «Далекое», «Машенька»). Популярностью пользовались пьесы, в которых выводился образ Ленина: «Человек с ружьем» Погодина, «Правда Корнейчука» Тренева. Формировалась и активно развивалась драматургия для детей, создателями которой были А.Бруштейн, В. Любимова, С. Михалков, С. Маршак, Н. Шестаков и др.

4. В период Великой Отечественной войны 1941-1945 и в первые послевоенные годы на первый план закономерно вышла патриотическая драматургия как на современные, так и на исторические темы. После войны широкое распространение получили пьесы, посвященные международной борьбе за мир.

5. Драматургия 1950-1980-х гг.

Особенности жанрового развития драматургии 1950-1980-х гг.

В 1950— 1960-е годы значительно разнообразился жанровый диапазон драматургии. С этого периода активизировалось развитие разных драматических жанров: социально-психологической, социально-бытовой, историко-документальной драмы, комедии. Кроме того, в драме в большей мере, чем в прозе и поэзии, проявился интерес к молодому современнику, к актуальным проблемам настоящего.

Историко-революционная драма.

70-80-е годы – это активизация политической драмы, имеющей большую историю и определенные художественные традиции в нашем искусстве. В числе типологических черт политической драматургии одна из главных – прямая связь со временем, актуальность, предполагающая использование не только материала современности, но и прошлого, а также активизация авторского голоса и вытекающая отсюда публицистичность, острая конфликтность, опора на документ. Все это присуще пьесам Мих. Шатрова на тему Великой Октябрьской социалистической революции.

В документально-исторической, политической пьесе Шатров попытался исследовать факты о вожде, а не миф о нем, который сложили политические идеологи. Наиболее удачная его пьеса периода «оттепели» — «Шестое июля»(первая редакция — 1964, вторая — 1973 год). В ней драматург исследует проблему соотношения цели, пусть даже высокой, и средств ее достижения. М.Шатров обращался к образу Ленина и в последующие десятилетия. Сам автор определил жанровое своеобразие своих пьес как «публицистическую драму» и «публицистическую трагедию». И действительно, открытой публицистичностью пронизаны такие остроконфликтные пьесы М. Шатрова 1970— 1980-х годов, как «Синие кони на красной траве (Революционный этюд)* (1977) и «Так победим!»(1981).

Характеристика историко-революционной драмы:

1. Своеобразие «документальных» пьес М. Шатрова «Шестое июля» (1962), «Именем революции» (1963), «Большевики» (1967), «Синие кони на красной траве» («Революционный этюд») (1978), «Так победим!» (1980), «Диктатура совести» (1986).

2. Обращение к ленинской теме.

3. Обнажение драм истории.

4. Сочетание документальности и лирического пафоса.

5. Стремление раскрыть честность и благородство участвовавших в революции людей и забвение, попрание всего этого последующими поколениями.

6. Актуальность нравственно-философской проблематики: соотношение цели и средств ее достижения, границ и допустимости революционного насилия.

7. Выявление причин превращения насилия в основной инструмент власти в ее управлении обществом.

«Производственная» драма.

В 1970-е годы исследованием острейших проблем социально- экономического, нравственного и психологического характера занималась публицистически заостренная *производственная* или социологическая, *драма*, в центре которых стал деловой человек. Особой популярностью пользовались «производственные» пьесы А.Гельмана «Протокол одного заседания»(1975), «Мы, нижеподписавшиеся» (1979) , «Обратная связь» (1978), «Наедине со всеми»(1981).

Достижением драматургов, создавших «производственную тему», следует считать то, что здесь больше уделено внимания социальному анализу действительности. И получилось это по той причине, что драматург сталкивает своего героя не с откровенным противником, а с самой действительностью, обнажая ее сложности. Характеристика героев в результате анализа действительности получала свое углубление. Автор отказывался от категорических оценок, прямых противопоставлений.

Главным героем «Протокола одного заседания» Гельмана является бригадир Потапов и его бригада, отказавшиеся от премии не только потому, что не хотят обманывать государство, но и потому, что в сложившихся обстоятельствах эта премия им не выгодна. Решение бригадира (а потом и партийного собрания) направлены и против директора стройки Ботарцева. Однако даже при такой ситуации не возникает противостояния героя антигерою. Им противостоит сама социальная система. Здесь начинается то, что мы называем социальным анализом, и в пьесах производственного характера этот анализ был более значительным, чем в других произведениях 50х годов.

«Производственная тема» оказалась временным явлением, постепенно сошла со сцены. Уязвимым местом пьес «производственного» характера был ослабленный интерес драматурга к духовному миру своих героев. Писатель-драматург обращал внимание на профессиональную характеристику, и это оказалось основным. В духовном отношении герои выглядят обедненными.

Характеристика «производственной» драмы:

1. Производственная тема как отражение злободневных проблем эпохи.

2. Обращение к проблеме «человек и его дело»,

3. Остроконфликтность ситуации, обнажение негативных общественных явлений (подмена истинного мнимым, бюрократизация, очковтирательство, двоемыслие),

4. Поиск настоящего героя времени: «Мария» (1969) А.Салынского; «Протокол одного заседания» (1974), «Обратная связь» (1976), «Мы, нижеподписавшиеся» (1979) А.Гельмана, «Сталевары» (1972) Г.Бокарева, «Человек со стороны» (1971) И.Дворецкого.

Социально-психологическая драма.

Центральное место на театральных подмостках в период «оттепели» заняла *социально-психологическая драма.* Особой популярностью у зрителей пользовались социально-психологические пьесы В. Розова «В добрый час!» (1954) и «В поисках радости» (1956). Герои обеих пьес — романтически настроенные молодые люди, чутко реагирующие на утвердившиеся в жизни мещанство, лицемерие, ханжество. Примечательно, что и на рубеже XX — X X I веков театры разных регионов России обращаются к драматургии В. Розова. Так, например, его пьеса «В добрый час!» и в настоящее время ставится на театральных подмостках.

Со второй половины 1950-х годов советская драматургия все чаще обращала внимание на повседневные проблемы обычных людей. Исследуя же психологию человеческих отношений, драматурги изображали характеры в узнаваемых жизненных обстоятельствах. К любовной тематике обратились такие авторы, как

А.Володин— «Фабричная девчонка»(1956), «Пять вечеров» (1957), «Старшая сестра» (1961); Э.Радзинский — «104 страницы про любовь» (1964), «Чуть-чуть о женщине» (1968). Обращаясь к *теме войны,* драматурги 1950 — 1960-х годов отходили от публицистичности. Такие проблемы, как долг и совесть,

героизм и предательство, честь и бесчестие, они рассматривали сквозь призму нравственных ценностей. Одной из лучших пьес репертуара тех лет стала пьеса А.Салынского «Барабанщица» (1958).

Особенности социально- психологической драмы**:**

1. Лирическое начало в пьесах(В.Рощин «Валентин и Валентина» (1971), «Спешите делать добро» (1980)).

2. Любовные и внутрисемейные коллизии.

3. Интерес драматурга к ситуации нравственного выбора, к процессам нравственного взросления личности, познания себя.

Писатели активно использовали такие **приемы**, как создание «подводного течения», создание встроенного сюжета, расширения сценического пространства путем введения в действие поэтических или предметных символов, внесценические «голоса», фантастические видения героев.

С течением времени изменялась тональность социально-бытовой

и социально-психологической драмы. В. Розов, А. Володин,А. Арбузов, А. Вампилов и другие авторы пытались разобраться в причинах нравственного кризиса общества. В центре внимания драматургов оказались те изменения, которые происходят во внутреннем мире человека, живущего по законам двойной морали

«застойного времени».

В пьесах 1970 — 1980-х годов «Гнездо глухаря» (1978), «Хозяин» (1982), «Кабанчик» (1987) В. Розов обратился к теме постепенного разрушения изначально многообещающей личности. Переломный же момент в драматургии Розова отразился в пьесе «Традиционный сбор» (1966), посвященной теме подведения жизненных итогов, которые контрастируют с романтическими устремлениями героев его драм 1950-х годов.

Проблеме внутренней деградации внешне успешной личности посвящены пьесы А.Арбузова 1970— 1980-х годов. Пафосом отрицания «жестоких игр», в которые вовлечены и взрослые и дети, в свое время обделенные родительской любовью, отмечены его драмы, посвященные теме взаимной ответственности людей за то, что происходит с ними. Драматург создал цикл «Драматический

опус», включающий три драмы — «Вечерний свет» (1974), «Жестокие игры» (1978) и «Воспоминания» (1980).

К притчевым формам обратились в своем творчестве А.Володин — «Мать Иисуса» (1970), «Дульсинея Тобосская» (1980) , «Ящерица» (1982) и Э. Радзинский — «Беседы с Сократом » (1972), «Лунин, или Смерть Жака» (1979), «Театр

времен Нерона и Сенеки» (1982). Предметом осмысления в пьесах Володина и Радзинского стали общечеловеческие ценности,вневременные ситуации, проблемы, характеры.

Творчество А. Вампилова.

Особое место в драматургии 1960 - 1970 годов занимает театр Вампилова. Он утвердил в драматургии авторитет семейно-бытовой пьесы и тем самым как бы восстановил нарушенные традиции от А. Н. Островского, А. П. Чехова. Драматургия Вампилова по характеру сюжетов, своеобразию героев, по стилю и проблематике близка к произведениям В. Шукшина, к деревенской прозе. Вампилов обратил внимание на так называемого «маленького человека», сделал основным нравственно-этический конфликт. Истоки драмы в его пьесах – это столкновение разных, нравственно-этических позиций. Вампилов стоит у истоков новой традиции современной драматургии. Не будь его, вряд ли возможно было бы появление театра 80-х годов (Пьер Арро «Смотрите, кто пришел», «Галина» Петрушевской).

Эта драматургия позволила его последователям глубже проникнуть в существо самой жизни и более органично объяснить те или иные пороки современника общественно-политическими и социальными проблемами текущего дня. Драматурги меньше сейчас прибегают к откровенным противопоставлениям и больше склоняются к раскрытию противоречий жизни и самого человека.

Драматургия Вампилова, ориентирующая современников на социальные, бытовые стороны жизни и поведения человека в этих буднях, подсказывала необходимость доходить до истоков драм человека.

Тема душевно-духовного инфантилизма современника стала ключевой в драматургии А.Вампилова, появившейся на театральных подмостках в 1970-х годах. С именем А. Вампилова связано и усиление роли символики, гротеска в отечественной драматургии второй половины XX века.

Особенности драматургии А. Вампилова.

1. Художественное исследование процесса нравственной деградации личности.

2. Постепенное усложнение характера героя и конфликта («Прощание в июне» (1964), «Старший сын» (1965), «Утиная охота» (1968), Прошлым летом в Чулимске» (1971)). Амбивалентность героя («плохой хороший человек»), многослойность конфликта, сложное переплетение трагического и комического начал. 3. Чеховские традиции в его пьесах.

«Поствампиловская» драматургия.

На рубеже 1980-х годов в драматургию вошло новое поколение авторов, творчество которых получило название ***«поствампиловская драма».*** К этому поколению «новой волны» относят В. Арро, А. Галина, Л. Петрушевскую, В. Славкина и др. Творчество этих драматургов объединяет внимание к негативным сторонам частной жизни современника, утратившего чувство дома, образ которого традиционно был ключевым в русской литературе. И именно в поствампиловской драматургии проявились элементы поэтики, характерные для постмодернистской драматургии конца XX **—** начала XXI века.

«Смотрите, кто пришел!» (1982), В.Арро; «Стена» (написана 1971, поставлена 1987), «Ретро» (1979) «Восточная трибуна» (1981), «Звёзды на утреннем небе» (1982) А.Галина; «Дочь стиляги» (1979) (название спектакля «Взрослая дочь молодого человека»), «Серсо» (1979) В.Славкина; «Пришел мужчина к женщине» (1978) С.Злотникова.

В центре художественного мира пьес “новой волны” стоит герой сложный, неоднозначный, не укладывающийся в рамки однозначных определений. Перед нами, как правило, герой 30–40 лет, вышедший из “молодых мальчиков” 60-х годов. В пору своей юности они слишком высоко поставили планку своих надежд, принципов, целей. Герой не удовлетворен собой, своей жизнью, окружающей его действительностью и ищет выхода из создавшейся ситуации (В. Арро “Смотрите, кто пришел”, “Трагики и комедианты”, В. Славкин “Взрослая дочь молодого человека”, Л. Петрушевская “Три девушки в голубом”).

Герой поствампиловской драматургии фатально одинок. Герои-сироты наводнили пьесы поствампиловцев. “Безотцовщина” героев рождает их “бездетность”. С темой потери родственных связей неразрывно связана тема Дома, раскрывающаяся в пьесах “новой волны”.

Герои знают, что такое идеальное, и стремятся к нему, испытывают личную ответственность за несовершенство своей жизни, окружающей реальности и самих себя (А. Галин “Тамада”, “Восточная трибуна”, В. Арро “Трагики и комедианты”).

Немаловажное место в поствампиловской драматургии занимает женская тема. Положение женщины рассматривается авторами в качестве критерия оценки общества, в котором они живут. Да и нравственная, духовная состоятельность персонажей-мужчин проверяется через их отношение к женщине (пьесы Л. Петрушевской, А. Галина “Восточная трибуна”, Н. Коляды “Ключи от Лерраха”).

Четко прослеживается в пьесах данного направления тема “другой жизни” в другом обществе. Эта тема проходит определенные этапы от идеализированного представления о “другой жизни” до полного отрицания (В. Славкин “Взрослая дочь молодого человека”, А. Галин “Группа”, “Титул”, “Сорри”, Н. Коляда “Полонез Огинского”).

Герои пьес как бы проходят своеобразную проверку Бытом. (Л. Петрушевская “Лестничная клетка”, В. Арро “Колея” и др.).

Продолжая традиции А.П. Чехова, драматурги “новой волны” расширяют сценическое пространство. В их пьесах множество внесценических персонажей, чувствуется присутствие Истории и ее влияние на день сегодняшний. Таким образом сценическое пространство расширяется до пределов всеобъемлющей картины жизни (В. Славкин “Взрослая дочь молодого человека”, С. Злотников “Уходил старик от старухи”, А. Галин “Восточная трибуна” и др.).

В пьесах зачастую встречаются элементы эпоса – притчи, сны героев, в расширенных ремарках ярко заявлен образ автора (В. Арро “Колея”, Н. Коляда “Полонез Огинского”, “Сказка о мертвой царевне”, “Рогатка”, А. Казанцев “Сны Евгении”).

Характеристика «поствампиловской» драматургии:

1. Неоднозначность жанрового определения пьес.

2. Связь с традициями социально-психологической и социально-бытовой драмы, влияние театра Вампилова и чеховской традиции.

3. Внимание к «внутренней» жизни человека, нарушение негласного запрета на тему нравственной деградации, драма застоя, отраженная изнутри, специфика использования речевого материала.

3. Своеобразие героя: ощущение неудовлетворенности, одиночества, неспособности к самореализации из-за необходимости «играть» навязанные обществом роли.

4. «Текучесть» характера, его зависимость от обстоятельств.

Комедия, ее жанровое многообразие.

Расцвет жанра юмористической (натуральной) комедии в русской драматургии пал на 60–70-е гг. XX в. Главная причина, очевидно, в общественно-исторических условиях, так называемой «оттепели». Как и в далекие времена возникновения натуральной комедии, началось освобождение общества от тоталитарного мышления, высвобождение личностного начала. Радость личности (и общества), освобождающейся от изживших себя догм, питала оптимистическую идею доверия человеческой природе и общему ходу жизни, определяла особый

доброжелательный интерес к индивидуальным проявлениям человеческой натуры.

В эти годы были созданы такие широко известные произведения, как «Прощание в июне» и «Старший сын» А. Вампилова, «Ирония судьбы» Э. Брагинского и Э. Рязанова, «Сказки старого Арбата», «Старомодная комедия» А. Арбузова. В это же время появились менее популярные натуральные комедии: «Дом окнами в поле» А. Вампилова, «Мужчина семнадцати лет», «Мост и скрипка»

И. Дворецкого, «Притворщики» и «Родственники» Э. Брагинского и Э. Рязанова, «В этом милом старом доме» А. Арбузова. В том же жанре Э. Брагинским

написаны киносценарии «Суета сует», «Почти смешная история», «Поездки на старом автомобиле».

Жанры комедии.

1. Лирическая комедия («Сослуживцы», «Родственники» Э.Брагинского и Э.Рязанова),

2. «Трагикомическое представление в двух частях»- «Провинциальные анекдоты» А.Вампилова,

3. Взаимодействие трагического и комического начал в «поствамипиловской» драматургии.

«Комические фантазии» Григория Горина.

Драматургия Григория Горина - крупное и яркое явление русского литературного процесса последней трети XX века. Его пьесы пользовались огромным успехом у публики, некоторые приобрели поистине культовый характер (постановка «Тиля» в Ленкоме - 1974 г., художественный фильм «Тот самый Мюнхгаузен» - 1979 г.). Драматург создал уникальный художественный мир, своеобразие которого отмечалось как критиками, так читателями и зрителями.

1970-х гг. пьесы «Забыть Герострата!», «Тиль» и «Самый правдивый» («Тот самый Мюнхгаузен»). В 1980-е годы Горин создает следующие драматические произведения: «Дом, который построил Свифт», «Феномены», «Формула любви», «Поминальная молитва».

Характеристика драматургии Г. Горина:

1. Продолжение традиций философской парадоксальной драмы. Соотношение актуального и вечного, социально заостренного и философски обобщенного, фантазийного и реального. Широкое обращение к гротеску, к метафорической игровой условности, откровенная театральность пьес драматурга.

2. Традиция Е. Шварца в заимствовании «чужих» (литературных и мифологических) сюжетов и образов. «Чужое» как толчок к полету фантазии. Серьезность в постановке значимых социальных и философских проблем: соотношения истинных и мнимых ценностей, относительности нормального и ненормального, сложности и неизбежной конфликтности взаимоотношений творческой личности и власти, связи невежества и ненависти, стремления к разрушению.

3. Парадоксальность художественного мышления драматурга в трактовке известных образов, сюжетов, в развитии конфликта. Сквозные мотивы жизнетворчества и мифотворчества. Разнообразие «первоисточников», служащих основой сюжетов пьес Горина: «Тиль» (1970) – фантазия на сюжет Ш.де Костера, «Забыть Герострата!» (1972) – парадоксальная интерпретация древнегреческого сюжета; «Самый правдивый» (1974) киносценарий «Тот самый Мюнхгаузен» (1979)) - переосмысление образа Мюнхгаузена Э.Распе, «Дом, который построил Свифт» (1980) – неожиданное решение образа Свифта и его героев; «Поминальная молитва» (1989) - трагикомедия по мотивам произведений Шолома Алейхема, «Кин IV» (1991) – по мотивам пьесы Ж.-П.Сартра; «Чума на оба ваши дома!» (1994) – комедийное продолжение «Ромео и Джульетты» и новая интерпретация шекспировской темы; «Королевские игры» (1995) – отсылка к творчеству Ж.Ануя, «Счастливцев-Несчастливцев» (1997) - к творчеству А.Н.Островского, «Шут Балакирев» (2000) – через обращение к петровской теме, к образу любимого шута Петра I развитие ключевой темы - места художника и его предназначения.

Взаимодействие драматургии и поэзии.

В период «оттепели» театральное искусство развивалось в тесном взаимодействии с поэзией. На сцене Театра драмы и комедии на Таганке разыгрывались поэтические представления, драматургическую основу которых составляли стихи классиков —В. Маяковского и С. Есенина, произведения современников —А. Вознесенского и Е. Евтушенко. Театр под руководством Ю. Любимова тяготел к экспрессивным формам образности, а благодаря приоткрывшемуся в то время «железному занавесу» художественная культура страны отчасти соприкоснулась с западноевропейским и американским искусством. В частности, на режиссуру Ю.Любимова оказало влияние творчество и теоретические концепции Б.Брехта (Брехт Бертдльд (1898— 1956) — немецкий писатель и режиссер, разработал принципы «эпического театра», суть которого заключается в воздействии на разум зрителя.)

На излете же «оттепели» потребовались другие герои и другая — адекватная — оценка действительности и нравственного состояния общества, далеких от предполагаемого идеала. В конце 1960-х годов в развитии драматургии наметился спад. Очевидно, этим было обусловлено активное обращение театров в 1970-е годы к произведениям отечественных прозаиков: Ф.Абрамова, В.Тендрякова, Ю.Бондарева, В.Быкова, Б.Васильева, Д. Гранина, В. Распутина, Ю. Трифонова, Б. Можаева, В. Шукшина, Ч.Айтматова.

IV. Домашнее задание.

Подготовить сообщение о А. Вампилове, чтение пьесы «Утиная охота».

Выполненные задания отправляйте на электронную почту: belova0374@mail.ru