

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра философии
культуры и культурологии

**Театр АТХ (Академия Театральных Художеств): история,
эстетические особенности творчества и рецепция, отраженная в
художественной критике, СМИ и зрительских отзывах и впечатлениях**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА (МАГИСТЕРСКАЯ РАБОТА)**

Студентки 3 курса 322 группы
направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (магистерская
программа «Мировая художественная культура») философского факультета
Зайцевой Татьяны Вадимовны

Научный руководитель

Доцент, кандидат филологических наук

_____

должность, уч. ст., уч. зв.

_____

личная подпись, дата

О.В. Шиндина

_____

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

Зав. кафедрой, д.ф.н., проф.

_____

должность, уч. ст., уч. зв.

_____

личная подпись, дата

Е.В. Листвина

_____

инициалы, фамилия

САРАТОВ 2016

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследуемой темы напрямую связана с историей вопроса по изучаемой проблематике и обусловлена отсутствием традиции концептуализированного, систематизированного исследования, посвященного творчеству театра АТХ (Академия Театральных Художеств), сыгравшего столь важную роль в культурной жизни Саратова второй конца XX – начала XXI вв. Невзирая на большое количество статей, посвященных творчеству АТХ и опубликованных в газетной и журнальной периодике 1990-х годов¹, приходится говорить о том, что сколь бы значительного театроведческого или культурологического труда, анализирующего художественно-эстетические характеристики данного театра, обобщающего историко-культурное значение его деятельности в контексте региональной и отечественной культуры, до сих пор не существует.

Учитывая несистематизированный характер критического, театроведческого наследия, связанного с именем АТХ, приходится, в первую очередь, актуализировать задачи системного, хронологически выверенного описания истории возникновения театра, этапов его развития, специфики репертуарной политики, вопросов уточнения актерского состава, которые в той или иной форме отражены в документах, публикациях СМИ, художественно-критических статьях и других, весьма разнообразных по жанру и содержательной ценности публикациях.

Необходимо особенно подчеркнуть значение обращения к данной теме для решения воспитательно-педагогических и культурно-просветительских задач, связанных с изучением региональной культуры и проблемами

---

¹ Реестр изданий, в той или иной степени отразивших различные аспекты творческой биографии театра АТХ, представлен в Приложении 1.

формирования этнокультурной идентичности как ценностно-значимой характеристики современных молодых поколений.

Степень разработанности проблемы:

Особую сложность при обращении к проблеме изучения творчества АТХ представляла работа с корпусом газетных и журнальных публикаций, альманахов и других печатных изданий исследуемого периода, которые в силу определенных историко-культурных особенностей бытования печатных СМИ периода перестройки существовали недолго, не сохранились в архивах и библиотечных хранилищах.

Необходимо учитывать и то обстоятельство, что ряд публикаций, отражающих различные аспекты творчества АТХ, в первую очередь, участие театра в фестивальном движении, появлялись в 1990-е годы в региональных изданиях, территориально удаленных от Поволжья и в настоящее время практически не доступных для изучения в силу указанных выше особенностей кратковременного существования и малотиражного характера этих изданий.

Необходимо также подчеркнуть, что особенности творческого существования коллектива АТХ, лишенного регулярно осуществляемой финансовой поддержки со стороны региональных институтов власти, курирующих сферу культуры, и как следствие не имеющего собственного помещения, не позволяли членам этого творческого коллектива целенаправленно формировать публикационный архив.

Исследование и введение в научный оборот корпуса многочисленных документов, в первую очередь, художественно-критических публикаций, стали возможны благодаря поистине подвижническому энтузиазму администратора театра АТХ Дмитрия Богачева, который на протяжении многих лет скрупулезно собирал всевозможные и доступные для ознакомления публикации, касающиеся творчества театра АТХ, его актеров и режиссера. Благодаря любезному согласию Дмитрия Петровича Богачева

этот архив, имеющий безусловную историко-культурную ценность для изучения творчества АТХ и культурной жизни этого периода в целом, был предоставлен автору для работы над выпускной квалификационной работой.

При этом необходимо отметить, что изучение обширного художественно-критического наследия, связанного с именем АТХ и воплощенного в огромном спектре газетных жанров, с позиций междисциплинарного исследования историко-культурной специфики театральной жизни 1990-х годов, которая актуализирована в периодической печати того времени, позволяет наметить еще одну перспективную тему для дальнейшего изучения как особенностей освещения различных культурных феноменов этого времени, так и особенностей формирования публицистических жанров² периода перестройки и их просветительского и воспитательно-педагогического значения³.

В жанровом отношении спектр газетных публикаций, отражающих творческую жизнь АТХ, необыкновенно разнообразен и представлен основными жанрово-стилистическими группами, принятыми в классификации публицистических жанров: это и информативные жанры (хроника, заметки, репортажи, интервью), и аналитические жанры (представленные статьями и рецензиями, посвященными АТХ), и художественно-публицистический жанр очерка.

Помимо критерия жанровой классификации публикаций, в ходе исследования публикационного материала в его жанрово-тематических границах мы попытались выделить корпус имен авторов (журналистов, критиков, театральных обозревателей), которые можно объединить устойчивым и хронологически длительным вниманием к театру АТХ.

---

²Вакуров В.Н., Кохтев Н.Н., Солганик Г.Я. Стилистика газетных жанров. М., 1978; Васильева А.Н. Газетно-публицистический стиль речи: Курс лекций по стилистике русского языка. М., 1982; Газетные жанры. М., 1976;

³Педагогическое речеведение. Словарь-справочник / Под ред. Т. А. Ладъженской и А. К. Михальской; сост. А. А. Князьков. – М., 1998 г.

К таким именам, в первую очередь, необходимо отнести имена Н.И. Свищевой, О. И. Харитоновой, И.Л. Горелик, В. Ю. Михайлина, О. П. Клюкиной, И. А. Осовина, Т. В. Зориной. Помимо собственно саратовских авторов, традиционно связанных с освещением и интерпретацией творчества АТХ, необходимо отметить круг журналистов и критиков других городов и регионов России, писавших о театре в контексте гастрольных поездок и фестивального участия АТХ: Ю. Гирба (г. Москва, журнал «Театр»); Т. Дудник, М. Багина, И. Духина (г. Челябинск, издание «Челябинск-Арт»); Ю. Сергеева (г. Иркутск, издание «Экспресс-Иркутск»), а также круг имен европейских критиков, театральных обозревателей и кураторов театральных проектов и фестивалей, которым принадлежат печатные и публичные высказывания об Академии Театральных Художеств: Р. Детье (г. Гамбург, издание «ДиЦайт»); Н. Бентелер (г. Париж, издание «Русская мысль»).

Помимо круга собственно «персоналий», можно говорить и о складывании в период активной деятельности АТХ круга изданий, которые были связаны с данными авторами и отражали в своих публикациях события, связанные с АТХ. Особенно часто публикации о театре АТХ встречаются в изданиях: газета «Саратов», «Саратовские Вести», «Заря молодежи», «Саратовский Арбат», «Саратовский листок», «Земское обозрение», «Общественное мнение».

Значимым для изучения истории театра АТХ представляются и все те документально зафиксированные формы поддержки театра известными деятелями культуры и искусства, общественными деятелями, которые позиционировали свое отношение к эстетике театра АТХ, его творческой деятельности своими публичными выступлениями, поздравительными телеграммами, в мемуарно-эпистолярных жанрах и иных видах и формах культурно-дискурсивных практик – Н.И. Клейман, А. Силикашвили, А.И. Катц, Евгений Миронов, Л. Г. Горелик и другие. Авторы, по произведениям которых ставились спектакли в театре АТХ, тоже внесли свою лепту в этот

список – Евгений Попов, Сергей Козлов, Евгений Гришковец, Дмитрий Пригов.

Следует отметить, что, кроме документального свода материалов, послуживших источниковой базой для изучения и описания истории театра АТХ, а также театроведческой и зрительской рефлексии, нам не удалось обнаружить научно-исследовательские работы (кроме статьи О.В. Шиндиной⁴), в которых в границах научного дискурса была бы предпринята попытка осмысления эстетических особенностей АТХ. Однако необходимо отметить, что в течение 2013г. в рамках проекта опубликования юбилейного сборника, посвященного 25-летию театра АТХ, были подготовлены рукописи для данного издания следующих авторов: О.И Харитонова, И.В. Сорокин, И.Л. Горелик.

Целью выпускной квалификационной работы является систематизация разнообразного, разрозненного художественно-критического, театроведческого, публицистического материала, связанного с отражением и осмыслением творческой деятельности коллектива АТХ и размещенного в газетных и журнальных изданиях периода 1990 – 2000-х годов; жанровая классификация данных публикаций; выявление круга авторов, связанных с художественной критикой спектаклей и анализом эстетики театра. Принципиально важным представляется фактологическое и хронологическое уточнение истории складывания этого коллектива, биографии актеров, творческих и административных сотрудников театра.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих научно-исследовательских **задач**: 1) систематизировать газетно-журнальные художественно-критические публикации, освещающие деятельность театра; 2) выявить круг критиков, журналистов, коллег по театральному сообществу, давших наиболее интересные оценки режиссерскому и исполнительскому мастерству членов АТХ; 3) систематизировать интервью режиссера,

---

⁴Шиндина О.В. Преодоление абсурда: Академия театральных искусств в пространстве культуры и города. В печати.

художественного руководителя АТХ Ивана Верховых и актеров театра, посвященные истории становления театра, а также художественным вопросам, связанным с постановками театра; 4) уточнить хронологию постановок, фактологическую канву смены коллективом площадок для выступлений, актерский состав для каждого спектакля, поездки для участия в фестивалях, конкурсах и на гастроли; 5) сформировать корпус материалов, могущих послужить основой для анализа зрительской и художественно-критической рецепции деятельности АТХ; 6) сформировать основные концептуальные элементы историко-культурного значения деятельности театра для социокультурного пространства Саратова; 7) обозначить воспитательно-педагогические и культурно-просветительские ресурсы данной темы для включения результатов выпускной квалификационной работы в ряд дисциплин, изучаемых в бакалавриатном направлении подготовки «Педагогическое образование (профиль МХК)».

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является социокультурное пространство культуры в тех ее координатах, которые позволяют сформировать целостную, фактологически уточненную картину истории возникновения и этапы развития творческой жизни театра АТХ, его эстетики и научной, художественно-критической и зрительской рефлексии.

Предмет исследования – театральная деятельность Академии Театральных Художеств, представленная печатными изданиями, электронными ресурсами, неопубликованными материалами, которые осмысливают историко-культурное значение деятельности театра АТХ.

Теоретико-методологическая основа исследования. Основным методом, используемым в нашей выпускной квалификационной работе, является **описательный метод**, позволяющий описать, систематизировать и классифицировать обширный свод источников, связанных с деятельностью театра АТХ. Для решения целого ряда задач с необходимостью мы прибегали

к **сравнительному анализу**, позволяющему выявить историко-культурные связи, которые формировали феномен АТХ.

Обобщающие выводы по некоторым результатам исследования не могли быть сделаны без теоретико-методологического инструментария, накопленного **историко-культурным методом**. Специфика поставленных в выпускной квалификационной работе целей и задач требовала использования **биографического метода**. Также весьма значимым для нас стали **методы опроса и интервьюирования**, которые существенно позволили расширить представления о художественных установках режиссера, уточнить хронологию постановок, гастрольных и фестивальных поездок, биографические сведения, культурную топографию Саратова, связанную с многочисленной сменой площадок для осуществления репетиционных работ и постановки спектаклей. Также сюда можно отнести и **авторский личный опыт включенного наблюдения** в деятельность театра АТХ.

К важным самостоятельным результатам выпускной квалификационной работы относятся следующие **основные положения, выносимые на защиту**:

– Появление феномена АТХ становится результатом сложного комплекса историко-культурных факторов общественно-исторического и индивидуально-личностного характера, которые сформировали в социокультурном пространстве города уникальную ситуацию для возникновения этого коллектива и его творческого существования;

– Творческая деятельность театра АТХ на протяжении всего времени его существования была тесным образом сопряжена с отражением в печатных, а затем и электронных СМИ, выступивших в роли художественных критиков, его биографов и бытописателей;

– Присутствие театра АТХ в культурном пространстве города становится одной из самых ярких и убедительных форм культурной самоидентификации саратовской интеллигенции в период 1990-2000-х годов и в последующее время;

– Изучение творчества театра АТХ является плодотворным ресурсом для формирования этнокультурной идентификации различных поколений саратовцев, что представляет собою важный вектор воспитательно-педагогической и просветительской деятельности, способствующей формированию более целостной картины культурной жизни региона.

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в целостном анализе наиболее полно сформированной источниковой базы документов, отражающих различные аспекты творческой деятельности театра АТХ. Автором выпускной квалификационной работы предпринята попытка впервые ввести в научный оборот разрозненные публицистические, художественные и научные тексты, связанные с историей, эстетикой, рецепцией творческих достижений этого коллектива.

Научно-практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в использовании материалов и результатов исследования для подготовки лекционных курсов и разработки спецкурсов по дисциплинам направления подготовки бакалавров «Педагогическое образование (профиль МХК)» – таким, как «История отечественной художественной культуры», «История театра», «Региональная культура» и ряда др.

Апробация работы. Основные положения выпускной квалификационной работы были представлены в докладе «Театр АТХ как феномен театральной жизни Саратова конца XX века» Всероссийская научно-практическая конференция «Бунтующий человек в посткнижном мире» (Саратов, СГУ, философский факультет, 11 февраля 2014).

Структура магистерской диссертации включает введение, три главы: первая глава «История театра АТХ», вторая глава «Эстетические особенности творческой деятельности театра АТХ», третья глава «Рецепция театра АТХ, отраженная в художественной критике, СМИ и зрительских отзывах и впечатлениях», заключение, библиографию (95 источников) и

приложения: №1 «Реестр публикаций об АТХ в СМИ (1988 – 2015 гг.)», приложение №2 «Материалы опроса зрителей. 2015 – 2016 гг.» (24заполненные анкеты реципиентов), приложение № 3 «Фото и изо-архивы. Период с 1988 по 2013 гг.». Общий объем работы 109 страниц. Приложения составляют 64 страницы.

Во «Введении» объяснена актуальность темы, освящено состояние разработанности проблемы в научной литературе, определены объект и предмет исследования, намечены цель и задачи работы, сформулированы основные положения диссертационного исследования, вынесенные на защиту, обоснована научная новизна, указана теоретико-методологическая и эмпирическая основа исследования, показана научно-практическая значимость работы и дана структура работы.

Первая глава «История театра АТХ» рассматривает биографию художественного руководителя театра АТХ Верховых И. И., являющуюся сопряженной с историей становления созданного им театра, начиная с детства, учебы в театральном училище и организации театральной студии, переросшей впоследствии в театра АТХ. Глава рассказывает о людях, которые повлияли на И. И. Верховых – Михаил Ралль, Н.И. Свищева, В. Тартери другие. Биографические очерки актеров, с историей вхождения каждого члена АТХ отражают по-своему неповторимый творческий путь членов Академии Театральных Художеств, что выразилось и в перечне ролей, сыгранных в АТХ. Демократичная атмосфера в коллективе и уникальный характер взаимоотношений участников этого маленького театра между собой и с художественным руководителем – еще одна из особенностей АТХ.

В первой главе приводится полный репертуар театра с местами премьер, уточненными датами и жанровыми характеристиками. Гастроли, фестивали, награды – вот, воссозданная история, коллективной памятью участников событий. История создания первых спектаклей, начиная с поиска литературных источников, как в случае с

ситцевой библиотекой Катца, где Верховых нашел рассказы Хармса, по которым поставил «Почему я лучше всех?». В главе приводится список не поставленных спектаклей или не реализованных проектов.

Глава под названием «История театра АТХ» рассказывает и о периоде юридического распада коллектива, о судьбах главных актеров и как подтверждение любви, интеллектуальной общности компании, состоявшийся в 2013 году 25-летний юбилей театра и о тех зарубин памяти, которые сами участники оставили зрителям – сайт и страниц facebook.

Вторая глава «Эстетические особенности творческой деятельности театра АТХ» дает описание и анализ факторов, составляющих уникальную эстетику театральные постановки театра АТХ и всего творчества этого театрального коллектива. Уникальную эстетику театральные постановки театра АТХ определял ряд факторов: 1) экстраординарный выбор авторов, по произведениям которых ставились спектакли, что диктовало своеобразие эстетического решения этих постановок; 2) необычность жанрового определения всех постановок, предлагаемого режиссером Верховых; 3) архитектурно выверенные пространственные решения и художественно-постановочные находки, которые подчас были вызваны необходимостью выстраивать мизансцены в помещениях, которые не предназначались для театрального действия; 4) системы художественных приемов, выработанных АТХ, как самостоятельной эстетической программы, или собственной поэтики с авторскими художественными приемами - музыкальное оформление спектаклей, декорации, свет, реквизит и костюмы; 5) уникальная репетиционная система; 6) ориентация постановщика на высшие духовные потребности зрителя, всегда уходящего со спектакля с сильными эмоциями после затраченного духовного, интеллектуального труда; 7) особые отношения между зрительской аудиторией и сценическим пространством, разрушение условных границ между жизнью театра и реальной жизнью,

вступающей в свои права после завершения спектакля; 8) введение фигуры автора / повествователя в художественное пространство спектакля; 9) репертуарная политика; 10) особенное отношение театра АТХ к слову, к литературе, речетворению, начиная с режиссера, выбирающего авторов и заканчивая актерами с их бережным отношением к смыслам, воплощенным в слове, и его виртуозным владением.

Третья глава «Рецепция театра АТХ, отраженная в художественной критике, СМИ и зрительских отзывах и впечатлениях»

Ключевое для нашего диссертационного исследования понятие – рецепция⁵ (восприятие, принятие), являющееся основным понятием в рецептивной эстетике. Рецептивная эстетика исходит из идеи, что произведение реализует свой потенциал только в процессе коммуникации между текстом и читателем, зрителем, слушателем.

Автор делит зрительскую аудиторию АТХ на восемь условных групп:

- 1) художественная критика, представленная профессиональными критиками;
- 2) журналисты различных СМИ - местные, региональные, московские и зарубежные, взятые не по географическому принципу;
- 3) зрители времени активной деятельности театра АТХ и их впечатления, отраженные в книге отзывов театра, устных высказываниях и рисунках, картинах, творчестве;
- 4) зрители современные, любящие театр АТХ до сих пор, и их рецепция, отраженная в письмах, интервью, устных высказываниях, в месседжах социальных сетей;
- 5) школьные учителя литературы и русского языка, а также филологи-преподаватели литературоведческих, лингвистических специальностей ВУЗов;

---

⁵Толковый переводоведческий словарь. 3-е издание, переработанное. — М.: Флинта: Наука / Л.Л. Нелюбин. 2003.

б) студенты, обучающиеся на актерском факультете консерватории Саратова, учащиеся других ВУЗов, техникумом, школ, дети, приходившие на спектакли с родителями, и воспитанные на спектаклях АТХ;

7) архитектурное сообщество;

8) профессиональное театральное сообщество Саратова и других городов (режиссеры и актеры).

Эмпирической базой исследования зрительской рецепции послужили ряд художественно-критических и журнальных публикаций, отзывы на странице АТХ в facebook, отклик на сайте АТХ и материалы опросника, специально созданного для этой научной работы.

Анализируя диаграммы, таблицы с охватом публикации, количеством кликов на веб-сайт, просмотренных страниц, отметок «нравится», действиями на странице, идентификацией пользователей, типологией целевой аудитории, мы пришли к выводу о не угасшем интересе публики к театру АТХ. Немного статистики⁶: с сентября 2013 по февраль 2016 года сайт был просмотрен 21 776 раз.

Третья глава рассказывает о влиянии театра АТХ на творческий потенциал своих зрителей-реципиентов, в основном, людей искусства, науки, литературы и кино. В данной главе была предпринята попытка проанализировать влияние театра на поколение зрителей и сделать выводы о том, в каком отношении находились театр и эпоха.

В «Заключении» подводятся итоги исследования и формулируются выводы, намечаются возможные перспективные направления дальнейшей работы автора или других исследователей.

Значение исследуемого материала для изучения социокультурной картины развития Саратова второй половины XX века представляется бесспорно

---

⁶URL: <http://theatre-atx.ru/awstats/awstats.pl?month=02&year=2016&output=main&config=theatre-atx.ru&framename=index>

важным и значимым. Результаты, полученные в ходе систематизации, описания и анализа корпуса публикаций художественно-критической направленности, которые были посвящены творчеству АТХ, имеют несомненную ценность для углубления представлений о специфике формирования саратовской театральной культуры в данный период.

Перспективы исследования: Сформированный публикационный архив может теперь выступить в роли своеобразного историко-культурного документа, своего рода «летописи» театра.

Также предметом дальнейших научных изысканий может служить анализ творчества театра АТХ и каждого элемента его эстетических особенностей. Например, кажется интересным такой феномен, как конечный продукт работы режиссера спектакля над постановкой в отсутствие сценария, инсценировки, когда режиссер является и автором сценария, и сценографом, и художником-постановщиком, и продюсером.

Необходимо особенно подчеркнуть значение обращения к данной теме для решения воспитательно-педагогических и культурно-просветительских задач, связанных с изучением региональной культуры и проблемами формирования этнокультурной идентичности как ценностно-значимой характеристики современных молодых поколений.

На момент защиты диссертации идут переговоры о подготовке к изданию книги о театре АТХ.

В «Приложениях» содержатся: 1) реестр публикаций в СМИ об АТХ с 1988 по 2015 год, 2) материалы опроса зрителей и 3) фото и изо-архив АТХ с 1988 по 2013 год.