

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

Кафедра русской и зарубежной литературы

**Театральный герой и театральное пространство в драме
Nick Dear «The Art of Success» (Ника Диара «Анатомия успеха»)**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 421 группы
направления подготовки 45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ
Института филологии и журналистики

Моревой Анастасии Сергеевны
фамилия, имя, отчество

Научный руководитель

к.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

Зав. кафедрой

зав.кафедрой, к.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Н.М. Пьянова

инициалы, фамилия

подпись, дата

Ю.Н. Борисов

инициалы, фамилия

Саратов, 2016

Введение. Актуальность темы бакалаврской работы обусловлена тем, что творчество многих современных британских писателей сегодня изучено в России лишь фрагментарно. Среди драматургов, создающих свои сочинения на рубеже XX-XXI веков немало талантливых авторов, чьи пьесы шли и продолжают с успехом идти на британской сцене и за рубежом. Однако многие из них не известны русскому зрителю, так как никогда не были переведены и не ставились в России. Один из таких авторов - британский драматург Ник Диар (Nick Dear).

Сегодня творчество Ника Диара популярно как в киноиндустрии, так и в театре. Сама тематика драм автора, как нам кажется, очень актуальна. Обращаясь во многих своих пьесах к историческому материалу, драматург рассуждает в своих сочинениях о проблемах, стоявших перед человечеством на протяжении всей его истории, преломляя их несколько по-новому, соотнося с запросами современной действительности. Во многих пьесах Диар смотрит на историю «с точки зрения сегодняшнего дня», что позволяет ему вывести сюжеты своих драм к некоему уровню обобщения, выявить в них смысл универсальный, вневременной.

В этом ключе, одной из наиболее показательных работ драматурга стала пьеса «Анатомия успеха» («The Art of Success»), которая является **основным объектом** данного исследования. В ней впервые проявились темы, которые станут впоследствии сквозными для всего творчества Ника Диара.

Целями данного исследования являются

- изучение творческой биографии драматурга,
- рассмотрение и оценка восприятия его творчества театральной и литературоведческой критикой (на примере пьесы «Анатомия успеха»),
- анализ одной из пьес драматурга («Анатомия успеха»).

Для достижения указанных целей нами были поставлены и выполнены следующие **задачи**:

- поиск и анализ газетных и журнальных публикаций, а также научных работ, посвященных пьесе «Анатомия успеха»,
- анализ исторического контекста и его воплощения в драме «Анатомия успеха»,
- анализ постмодернистских приемов, использованных автором в пьесе «Анатомия успеха»,
- перевод отдельных фрагментов пьесы «Анатомия успеха» на русский язык.

Методологической и теоретической основой исследования стали печатные издания и научные статьи на русском и английском языках, посвященные британскому и мировому театру XX века, театральному процессу, постмодернизму вообще и постмодернистскому течению в драматургии в частности. В качестве информационной литературы также использовались русско- и англоязычные материалы по истории, литературе и искусству Англии XVIII века.

Структура бакалаврской работы:

Введение

Глава 1. Творчество Ника Диара в оценке англоязычной критики (на примере пьесы «Анатомия успеха»)

Глава 2.

- I. Историческая основа драмы «Анатомия успеха»
- II. Пространство и время в драме «Анатомия успеха»

Заключение

Список литературы

Приложение

Основное содержание работы. Введение бакалаврской работы включает в себя общие рассуждения о нынешней театральной ситуации в Британии, а также краткую биографию Ника Диара и обзор его творчества как драматурга и сценариста в театре и кино.

Первая глава основной части бакалаврской работы посвящена рассмотрению оценки творчества Ника Диара театральными критиками и учеными-литературоведами. На сегодняшний день серьезных литературоведческих исследований о творчестве драматурга очень немного. В работе анализируются несколько научных статей, посвященных отдельным пьесам автора, а также множество журнальных публикаций, рецензий и интервью, представленных в интернет-изданиях. Следует заметить, что в библиографическом списке работ, так или иначе связанных с творчеством Ника Диара, преобладают театроведческие статьи, что позволяет заключить, что наиболее оригинальными, «новыми», вызывающими наибольший интерес критики сочинения драматурга становятся уже после или в связи с их сценической интерпретацией.

В первой главе бакалаврской работы представлен краткий обзор журнальных статей и газетных публикаций разных лет, посвященных различным постановкам пьесы Ника Диара «Анатомия успеха».

Когда пьеса стала достоянием публики и театральной общественности, Ник Диар почти сразу был удостоен за нее награды Джона Уайтинга за достижения в области драматургии, а также был номинирован на премию Лоуренса Оливье. Первая постановка драмы режиссером Эдрианом Ноублом в театре The Other Place в Стратфорде-на-Эйвоне 2 июля 1986 года незамедлительно привлекла внимание прессы. Почти сразу после премьеры такие издания, как The Times, The Guardian, The Observer, The Financial Times

и The Daily Telegraph, опубликовали рецензии на постановку и обзоры, посвященные пьесе и спектаклю. Пьесу сопровождал скандал. В большинстве своем критические комментарии, отметив это обстоятельство, все-таки были положительными.

Авторы практически всех статей упомянули об исторических соответствиях, которые отличали пьесу, отметили присутствие в ней множества исторических персонажей и написали об удачном использовании принципа «сжатого» времени в драме, о четкой подборке автором включенных в пьесу исторических событий. Наряду с фабулой пьесы, авторы статей комментируют также яркий, выразительный, эмоциональный язык «Анатомии успеха». Кроме того, обозреватели оценили актерские работы участников первой постановки и сценографию.

Несмотря на то, что журнальные публикации посвящены, прежде всего, именно спектаклю, сценическому воплощению «Анатомии успеха», основные темы, затронутые автором в пьесе, пресса также не обошла стороной. Многие журналисты отметили, что тематика «Анатомии успеха» весьма актуальна в контексте современной действительности.

Еще более развернутые и разносторонние оценки как спектакль, так и сама пьеса Ника Диара получили в американской прессе. Начиная с 1989 года, когда постановка «Анатомии успеха» завоевала американскую сцену Manhattan Theatre Club в Нью-Йорке, мы можем проследить реакцию на них американской общественности и театральной критики. Режиссером выступил тот же Эдриан Ноубл, однако актерский состав изменился. В знаменитой газете The New York Times были опубликованы три материала, посвященные новому спектаклю.

Американские журналисты уделили меньше внимания исторической составляющей пьесы, хотя тоже отметили «сжатость», спрессованность событий в пьесе. Для рецензентов The New York Times наиболее важным

представилось то, что тематически пьеса вплотную соприкасается с современностью. Также американской критике показался интересным диалог произведения Ника Диара с другими образцами культурной жизни Европы и Америки. Наряду с этим, журналисты обратили особое внимание на раскрытие темы феминизма и роль женщин в пьесе Ника Диара вообще.

Со времени своего создания драма Ника Диара неоднократно ставилась на различных театральных площадках и в разных странах, таких как Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия и др. Яркие, насыщенные роли «Анатомии успеха», живое действие, современный язык и актуальная тематика пьесы, привлекли не только постановщиков, но и молодых актеров, полных энергии и энтузиазма для ее воплощения. Именно поэтому, думается, пьеса не раз ставилась в качестве дипломных спектаклей.

Несмотря на то, что драма Ника Диара получила широкий отклик у театральных критиков, а не у филологов, литературоведческие работы, посвященные пьесе, все же существуют. Одной из них является научная статья доцента Университета Хаджеттепе (Турция) Себнем Кайи, опубликованная в 2002 году в научном журнале *Journal of British Literature and Culture*. В своей статье Кайа обращается, прежде всего, к образу главного героя, художника Уильяма Хогарта, и причинам, по которым Ник Диар изобразил персонажа именно таким, каким он предстает перед нами в пьесе. По мнению литературоведа, драматург показал «творца на пути к деградации», выявив все возможные присущие человеку несовершенства, «снизив» образ практически до уровня карикатуры.

Вторая глава бакалаврской работы посвящена анализу отдельных аспектов художественного мира пьесы Ника Диара «Анатомия успеха».

Объектом изучения первого раздела главы стала историческая основа драмы. Подобно некоторым современникам, таким, как, например, Р. Болт,

автор драмы «Человек на все времена», или Э. Бонд, автор драмы «Реставрация» – Ник Диар в «Анатомии успеха» также обращается к временам, связанным с историей, в его случае – с историей XVIII века. При этом писатель достаточно достоверно воспроизводит в тексте так называемую «материю жизни» той эпохи. «Анатомия успеха» открывается авторской ремаркой, сообщающей читателю дату и место происходящих событий. Это Лондон 1730-х годов, кажется, воссозданный Ником Диаром по гравюрам известного английского художника Уильяма Хогарта, который является главным героем пьесы. Драматург почти с географической точностью изображает картину и топографию столицы Британии и насыщает текст различными историческими реалиями.

Реальные исторические события, о которых идет речь в «Анатомии успеха», происходили на протяжении десятилетия с 1727 по 1737 год. Однако автор «сжимает», как это часто бывает в произведениях постмодернистов, историческое время: все сцены пьесы, кроме последней, происходят в течение одного дня. Интерпретируя, трактуя по-своему культурно-историческую ситуацию, он выбирает из нее наиболее важные, как ему кажется, исторические лица и события, выстраивая их так, чтобы максимально раскрыть проблематику драмы.

Благодаря такому подходу к истории автор придает пьесе масштаб и почти эпический размах, столь свойственный определенной части сегодняшней драмы и театра. Происходит это, в том числе, за счет того, что Диар включает в пьесу представителей разных сословий и общественных положений, как имеющих реальные исторические прототипы, так и тех, которые являются плодом творческой фантазии автора. Все они по-своему дополняют общую картину жизни, представленную в «Анатомии успеха».

Премьер-министр Великобритании Роберт Уолпол и королева Каролина, супруга короля Георга II, находятся на высшей ступени английского общества и представляют в пьесе так называемую политическую элиту. В

тексте Ника Диара образ Уолпола – коррумпированного, жадного, самоуверенного политика – вобрал в себя многие черты реального исторического лица. Каролина, действительно имевшая большое влияние на мужа и правившая страной в его отсутствие, в «Анатомии успеха» воспринимается как единственная владычица Британии, а король как правитель существует лишь где-то на периферии текста.

Еще более значительными, определяющими драматический конфликт пьесы и выражающими ее идейное содержание, представляются персонажи, воплощающие культуру Великобритании XVIII века. Это художник Уильям Хогарт и писатель Генри Филдинг, являющиеся важнейшими фигурами не только в истории Британии XVIII века, но и в мировой истории искусства.

Исторически идеи Хогарта и Филдинга были схожи, особенно там, где речь шла о социальной сатире. Однако в «Анатомии успеха» образ Художника (это касается, в первую очередь, Хогарта) подвергается значительным изменениям. Ник Диар в своей пьесе, вопреки сложившемуся в критике мнению о единомыслии художников, противопоставил Хогарта Филдингу, сделав их антагонистами. Ник Диар выстраивает отношения героев как откровенно конфликтные по своей сути. В то же время их диалоги создают у читателя и зрителя впечатление, что они не только противостоят друг другу, но в чем-то составляют «две половинки одной личности», две стороны одной, хотя и противоречивой, натуры.

Наряду с политиками, правителями, художниками, в «Анатомии успеха» во всей своей пестроте и многообразии представлено и «дно» английского общества. Здесь на первый план выходят три женские фигуры, одинаково яркие и запоминающиеся. Одна из них — небезызвестная среди современников миссис Нидэм, или «матушка» Нидэм, как ее называли лондонцы. Это знаменитая содержательница четырех борделей в Ковент-Гардене, приговоренная к «казни» у позорного столба 1 мая 1731.

Рядом с матушкой Нидэм не менее интересен образ убийцы по имени Сара Малькольм. набросок ее портрета, что отражено и в тексте «Анатомии успеха», действительно был выполнен Хогартом в тюрьме за два дня до ее казни 7 марта 1733 года. В образе героини Ник Диар раскрывает судьбу женщины, которая стала убийцей, оказавшись, как и матушка Нидэм, в плену обстоятельств.

Еще одной запоминающейся героиней является проститутка Луиза, не менее характерная представительница лондонских трущоб. Полуобнаженная, дрожащая от жуткого ветра фигура Луизы становится воплощением нищеты, обездоленности, бездомности, отброшенности – отталкивающей, жалкой, но одновременно трогательной, вызывающей невольное сочувствие, подобно многим героиням творений самого Хогарта.

Второй раздел главы посвящен исследованию пространственно-временного строя пьесы и ее композиции.

«Анатомия успеха» – произведение, написанное с соблюдением постмодернистского канона. Постмодернистские традиции проявились в особенностях обращения писателя с элементами, из которых складывается конструкция драмы, в свободном переплетении ее временных и пространственных фрагментов. Ход происходящего периодически прерывается галлюцинациями и снами главного героя. По сути, действие драмы развивается на двух уровнях, причем переходы между реальностью и видениями не обусловлены рационально и не объяснены сколько-нибудь логически подробно. Они строятся на ассоциативных образах, рожденных воображением Хогарта, и не подчиняются причинно-следственным связям.

Ник Диар, будучи знаком с учением Зигмунда Фрейда и будучи связан с постмодернистской культурой, будто обнажил корневые истоки проблем, о которых заговорили в XX веке.

Еще до начала самого действия читатель/зритель сталкивается с бессознательным в поведении Хогарта. Автор как будто предупреждает нас о том, что все, что мы увидим потом, противоречит всем привычным представлениям о «классической» форме, в которой писались исторические драмы. Началу собственно драматургического текста у Ника Диара предшествует примечательная ремарка, в которой говорится о том, что Хогарта пугает страшное, в духе Фрейда, видение, сон, от которого он с ужасом просыпается.

На протяжении всего текста Диар будто намеренно обманывает наши ожидания. Мотив портрета убийцы Сары, в целом, определяющий движение сюжета пьесы, то «теряется», отходя на второй план, то вновь оживает, перенося нас в пространство реальное и ирреальное одновременно. Первый акт завершают эпизоды, разрушающие некую последовательность развития «традиционно» выстроенного сюжета. Ник Диар вновь погружает читателя/зрителя вместе со своим героем в область бессознательного, таким образом, возвращая нас к первой ремарке.

В 11-ой, кульминационной сцене пьесы, после того как Сара в неистовстве уничтожает портрет, мы наблюдаем наиболее продолжительную и самую шокирующую галлюцинацию Хогарта. В видении перед глазами читателя/зрителя предстают то ли видимые, написанные на полотне, то ли существующие в фантазиях художника эротические картины. Хогарт настолько поражен, что фотографирует происходящее с помощью полароидной камеры, словно запечатлевая события прошлого с тем, чтобы их сохранила техника сегодняшнего дня. Сцена завершается очередным видением, развязкой, которая по-своему возвращает нас к мотивам, заявленным в конце 1 акта.

Таким образом, можно заключить, что пьеса «Анатомия успеха» двусоставна. С одной стороны, ее сюжет строится по классическим канонам, в композиции присутствуют все основные его элементы. С другой стороны,

Ник Диар инкрустирует в текст многочисленные видения, которые прерывают основное развитие действия, но и идейно дополняют его, перенося читателя/зрителя в иное пространство.

В пьесе «Анатомия успеха» сходятся два различных пространства: исторический Лондон 1730х годов и бессознательные фантазии Хогарта. Но такое разделение достаточно условно. Ведь оба эти пространства напрямую связаны с главным героем и, так или иначе, подчинены ему и воздействуют на него. В случае с Хогартом это приобретает еще более важное значение, ведь он - художник. Его чувства постоянно обострены, он более подвержен впечатлениям и воспринимает действительность глазами творца. Сам процесс творчества часто происходит бессознательно. На протяжении всей драмы герой переходит, скользит из одного времени и пространства в другое, причем временные и пространственные рамки при этом стираются. Мастерство Диара-драматурга, Диара-постмодерниста состоит в сопряжении в пьесе этих двух пространств, в их способности к взаимопроникновению. Использование в сюжетной канве пьесы таких элементов, как галлюцинации и видения Хогарта, позволяет Нику Диару композиционно расширить пространственные и хронологические границы времени в пьесе. Слияние традиционных приемов построения драмы с постмодернистскими дает возможность обогатить сюжет и идейное содержание произведения новыми элементами и мотивами, привнести новые смыслы, придав пьесе некий универсальный характер.

Заключение бакалаврской работы включает в себя основные выводы по теме исследования. В список использованной литературы входят все использованные для исследования источники, включая печатные издания и электронные ресурсы. Приложение представляет собой перевод одной из сцен пьесы «Анатомия успеха» на русский язык.

Заключение.

Основной целью бакалаврской работы было дать некоторое представление об одном из наиболее известных английских драматургов – Нике Диаре – и его драме «Анатомия успеха» («The Art of Success»). Творчество Ника Диара, безусловно, связано с предшествующей традицией английской и мировой драматургии. Исканиям драматурга, как и многим его современникам, также не чужд интерес к некоторого рода эксперименту, в частности, переосмыслению истории в духе постмодернистской эстетики. Это находит отражение в его творчестве, в частности, в его драме «Анатомия успеха».

В пьесе автор максимально сжимает реальное историческое время для придания сюжету большей насыщенности, динамики и остроты. С этой целью он разрывает логику движения фабулы многочисленными вставками, предполагающими переход в иное время и иное пространство. Мы можем говорить об особом соотношении в пьесе истории и современности не только на уровне трактовки каких-то тем, проблем, идей, но также на уровне лексическом. Все это позволяет нам утвердиться в собственном суждении о том, что драма Ника Диара «Анатомия успеха» постмодернистская, и рассматривать ее следует именно в связи с постмодернистской традицией.

Библиография доступных нам исследований о творчестве Ника Диара, к сожалению, не так велика. Изучив все возможные комментарии театральных критиков о драме Ника Диара, а также предприняв попытку собственного анализа пьесы «Анатомия успеха», мы осознаем, что лишь частично затронули творчество драматурга. Думается, творчество Диара таит в себе множество нераскрытых тем, достойных изучения и более полного литературоведческого анализа.

Апробация. Основные фрагменты бакалаврской работы были представлены на следующих научных конференциях:

- XIV Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов (Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 20 апреля 2015 г.),
- Всероссийская научная конференция «Филология и журналистика в XXI веке» (Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского, 22-24 апреля 2015 г.),
- Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция студентов-стипендиатов Оксфордского Российского Фонда «Наука и общество: проблемы современных гуманитарных исследований» (Саратов, 14 ноября 2015 г.),
- Всероссийская научная конференция «Филология и журналистика в XXI веке» (Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского, 27-29 апреля 2016 г.).

По материалам бакалаврской работы были опубликованы 3 статьи:

- Морева А. Драма Ника Диара «The Art of Success» («Анатомия успеха») // Актуальные проблемы искусствознания: музыка-личность-культура: сборник статей по материалам XIV Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов (20-25 апреля 2015 г.). – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. С. 237-241.
- Морева А.С. История и культура Англии XVIII века в драме Ника Диара «The Art of Success» («Анатомия успеха») // Филологические этюды: сб. науч. ст. молодых ученых: В 3 ч. – Саратов, 2016. Вып. 19, ч. I-III. С. 171-177.
- Морева А.С. Пространство и время как элементы композиции драмы Ника Диара «The Art of Success» // Наука и общество: проблемы современных гуманитарных исследований: сб. трудов Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции студентов-стипендиатов ОРФ (Саратов, 14 ноября 2015 г.) / под ред. Д.Н.Конакова. Саратов: СГУ, 2016. С. 115-120.