

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

Вербатим как феномен современной театральной практики

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студента(ки) 2 курса 251 группы

направления 45.04.01 – Филология

код и наименование направления (специальности)

Института филологии и журналистики

Акимовой Наталии Павловны

фамилия, имя, отчество

Научный руководитель

зав.кафедрой, к.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

Зав. кафедрой

зав.кафедрой, к.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

 14.06.17
подпись, дата

Ю.Н.Борисов

инициалы, фамилия

 14.06.17
подпись, дата

Ю.Н. Борисов

инициалы, фамилия

Саратов 2017 год

Общая характеристика работы.

В данной работе рассматривается явление современной театральной практики, свидетельствующее о непрекращающемся процессе искания новых форм сценического искусства и получившее название «вербатим». Это относительно молодое театральное направление, которое находится на стыке журналистики и драмы: первоисточником всех текстов в этом виде драматургии, который, думается, вполне может квалифицироваться как особый жанр, является интервью с героем.

Цели и задачи нашей работы выглядят так: подробно изучить и осветить свойства жанра «вербатим», рассмотреть его в контексте понятия «новая драма», попытаться найти его истоки и основы, проанализировать и переосмыслить собственный опыт работы с жанром.

Материалом исследования служат статьи, интервью и монографии об изучаемом жанре, собственный архив материалов работы над постановкой «Лица.doc». Кроме того, в оценке и анализе этой особенности жанра мы неоднократно опирались на работу Валентина Евгеньевича Хализева и конкретно «Драма как род литературы (поэтика, генезис, функционирование)». Принципы классического театра, описанные в этой монографии, являются абсолютно противоположными принципам новой драмы и вербатима в частности, и это тоже важнейшая для нашего исследования подробность.

Кроме изучения жанра «вербатим» и его особенностей, в работе присутствует осмысление феномена «новой драмы» в целом и, в частности, творчества одного из самых известных и популярных в настоящее время драматургов и режиссеров – Ивана Вырыпаева. Аналитический обзор критических отзывов и суждений о творчестве этого мастера призван проследить некоторые тенденции в «новой драме», проанализировать общее настроение критиков и зрителей по отношению к современному театраль-

ному искусству, одним из ярчайших представителей которого, безусловно, является Вырыпаев. Кроме того, объектом нашего исследования стало явление импровизации в театральной практике. Явление, корни которого уходят далеко в глубины театральной практики в целом, и имеет огромное количество граней, интересных для изучения. Безусловно, более всего нас интересует отношение этого явления к жанру вербатима.

Важнейшей частью нашей научной работы стало подробнейшее описание, анализ и переосмысление собственной режиссерской работы в жанре вербатима. Постановка «Лица.doc», премьера которой состоялась в рамках фестиваля «Студенческая весна-2016», была первой и на данный момент единственной крупномасштабной постановкой в этом жанре в пределах Саратова, и произвела сильный эффект на зрителя. Именно работа над текстом и режиссурой постановки привела нас к мысли о том, что этот жанр мало изучен и более чем достоин того, чтобы быть признанным и услышанным. Кроме того, подробное изучение жанра, его корней, истоков и свойств, возможно, позволит нам более тщательно изучить его как начинающему режиссеру и вернуться к работе с вербатимом, создав новый спектакль в этом молодом сценическом жанре. Полноценных научных работ, сочетающих в себе не только изучение жанра и его истоков, но и важнейшую практическую составляющую, то есть описание непосредственной работы с жанром на сцене, найдено не было, и в этом состоит *новизна* нашей научной работы. *Актуальность* предлагаемого исследования заключается в том, что в настоящее время жанр набирает обороты популярности, но все еще является малоизученным, и данный текст может быть полезен как журналистам, драматургам и режиссерам, так и зрителям, интересующимся данным жанром.

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и приложения.

Основное содержание работы

Во **Введении** заявлена тема работы, обоснована ее актуальность, научная новизна, определены теоретическая и практическая значимость, сформулированы цель, задачи исследования, описана структура.

В **главе 1, название которой “«Новая драма» в контексте современной театральной культуры”**, нами было изучено данное понятие, его отношение к изучаемому нами жанру, а также творчество одного из ярчайших представителей – Ивана Вырыпаева.

В первом параграфе этой главы, который получил название **“«Новая драма» как актуальное театральное направление, его особенности и границы”**, мы изучили такое современное театральное понятие как «Новая драма». Так как жанр, изучаемый нами, находится в непосредственной связи с современной драматургией в целом, мы не могли пройти мимо «новой драмы», к которой вербатурим имеет прямое отношение.

Изучая этот вопрос, мы не могли не обратиться к статье профессора Омского государственного университета, Л.Г.Ветелиной: **“«Новая драма» XX-XXI ВВ.: проблематика, типология, эстетика, история вопроса”**. В этом материале автор обобщенно изучает интересующее нас явление театральной жизни, обозревая высказывания театральных критиков, обращаясь к фундаментальным научным трудам по драматургии и высказывая свое мнение. В общем и целом, можно утверждать, что основная масса текстов, относящих себя к «новой драме», – это тексты гипернатуралистичные, порою слишком. Они концентрируются на самой жизни, без сглаживания углов (чаще даже обострения их). Лариса Германовна в вышеупомянутой статье говорит: «Само понятие «новая драма» (или «новая, новая волна» по аналогии с определением «новая драматургическая волна», употребляемым в 1970-80е гг.) достаточно расплывчато и нечетко. Помимо того, что оно включает в себя огромное количество новых имен, активно заявивших

о себе в последние десятилетия и представляющих подчас разительно контрастные, противоположные эстетико-художественные направления, определение «новая драма» с годами менялось, акцентируя внимание то на одних, то на других авторских именах и тематических и жанровых группах. Как правило, с понятием «новая драма» поначалу были связаны представления о «чернушно-порнушных» пьесах, в значительной мере дискредитировавших само это понятие.»¹ В той же статье автор цитирует Романа Козака: «Новая драма – понятие расплывчатое. Каждый понимает ее как хочет. Для меня новая драма – это просто современная пьеса и ничего более. Сейчас к новой драме прикрепили язык некоего эксперимента, сделали ее форпостом разрушения старых форм. Но возьмите любое произведение искусства – это всегда эксперимент. Без эксперимента, без новизны получается дежавю. А это уже не искусство.»²

Изучение феномена «новой драмы» для нас показалось невозможным без рассмотрения творчества одного из ярчайших его представителей – Ивана Вырыпаева. К обзору картины критических отзывов о театральном творчестве этого автора в СМИ и обозначению его связи с вербатимом мы приступили во втором параграфе первой главы ВКР под названием **«Театральное творчество Вырыпаева в публикациях СМИ»**. Обсуждают социокультурный аспект творчества Ивана примерно в одном ключе: он – новатор, экспериментатор и сильно выбивается из общей массы режиссеров и драматургов. В первую очередь, как нам кажется, эти аспекты присутствуют в его образе потому, что у него изначально нет цели создать что-то кричащее и подходящее к приевшемуся уже определению “современное искусство”: он действительно так думает и так творит. У него нет

¹ Ветелина, Л.Г. «Новая драма» XX-XXI ВВ.: проблематика, типология, эстетика, история вопроса. [Электронный ресурс] // CyberLeninka.ru: научная электронная библиотека. Вестн. Ом. ун-та. 2009. №1. С. 108-114. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/novaya-drama-hh-hhi-vv-problematika-tipologiya-estetika-istoriya-voprosa>, открытый. Дата обращения: 27.10.16. Загл. с экрана.

² Там же.

ориентиров и кумиров, нет “школы” в широком смысле этого слова. Что касается его связи с жанром, изучаемом нами, она весьма опосредованна: в этой технике Иван не работает, но он ее и не отрицает. Свою режиссерскую карьеру он начал именно с работы в Театре.doc, который, безусловно, является флагманом документального театра в нашей стране. При этом, некоторые свои пьесы он только выдавал за документальные (как, например, «UFO», критические отзывы о которой изучались нами в ВКР), а многие его работы имеют отношение к документальному театру, но опять же весьма опосредованное. Таким образом, делаем выводы о том, что Вырыпаев не является представителем жанра, изучаемого нами, но однозначно является важной частью движения «новой драмы», к которой относится вербатим.

Следующей важнейшей частью нашей работы, которая находится в **главе 2 («Вербатим как феномен современной театральной практики»)**, является подробное изучение жанра «вербатим», его особенностей и методов работы с ним.

В первом параграфе данной главы – **«Вербатим как жанр и техника»** – мы сосредоточиваемся на том, что является центром внимания нашей работы. Вот определение, которое дается на сайте главного, пожалуй, театра в нашей стране, представляющего этого жанр (сайте Театра.doc), словами драматурга Александра Родионова: «...Вербатим - просто технология создания пьесы, одна из многих в современном театре, и технология причудливая, специфическая, не самая перспективная и удобная: пьеса делается из интервью актеров с реальными людьми, дословно расшифрованных драматургом и точно воспроизведенных на сцене»³.

Важно заметить еще и то, что вербатим – это не только жанр, но и, безусловно, техника создания драматического произведения, и именно эта

³ Что такое «Verbatim». [Электронный ресурс] // Сайт Театра.doc. Режим доступа: <http://www.teatrdoc.ru/stat.php?page=verbatim>, открытый. Загл. с экрана.

техника кардинально отличает его от любого другого жанра и направления. Так или иначе, абсолютно все драматические жанры – это фантазия автора. Подвидов этой фантазии и ее выражения – огромное множество, но всех их объединяет одно: авторский, а не документальный текст.

В работе мы обращаемся к монографии Валентина Евгеньевича Хализева, размышлявшего, в частности над высказыванием одного из крупнейших режиссёров XX века Питера Брука: «В театре, – писал П. Брук, – на протяжении нескольких столетий сложилась традиция помещать актера на некотором расстоянии от зрителей, на специальной замкнутой с трех сторон площадке, украшенной декорациями, освещать актера особым образом, раскрашивать ему лицо, увеличивать его рост, и все это для того, чтобы убедить невежественную публику в том, что он избранник божий и его искусство священно. Что это, форма выражения нашей почтительности? Или мы просто боимся, что вблизи при полном свете публика увидит нечто, чего она не должна видеть?»⁴. По мнению В. Е. Хализева, «каковы бы ни были ответы на эти иронические вопросы, главное, о чем здесь сказал П. Брук, сомнений не вызывает. Поведение театрального актера, рассчитанное на восприятие в обширном пространстве зрительного зала, так или иначе обретает своего рода торжественность»⁵.

Почему же людей интересует изнанка жизни других людей? Потому что столетиями театр означал зрелище, которое безусловно разделяет сцену и зрительный зал. Разделяет в самом широком смысле этого слова: визуально, психологически, физически. Театр – это вид искусства, однозначно более близкий зрителю, чем кино (по довольно простым причинам: действие происходит здесь и сейчас), но в классическом виде – так или иначе отделенный «стеной» от зрителя. Рассматриваемый нами жанр предпола-

⁴ Хализев, В.Е. Драма как род литературы (поэтика, генезис, функционирование). Издательство Московского университета. М., 1986. С. 63.

⁵ Там же.

гает не только документальность и честность в самом тексте драматического произведения, но и полное отсутствие этой самой «стены» между артистом и залом.

Во втором параграфе под названием **«Явление импровизации в театральной практике»** мы изучаем явление импровизации в театральной практике и его отношение к вербатиму. На первый взгляд, импровизация на сцене имеет несколько подвидов. Это, к примеру, реакция актера на непредвиденную ситуацию, не выходя, разумеется, из образа. Другой вариант импровизации, который, полагаю, более сложный и находится на другом уровне профессионализма, – импровизация не как реакция на экстренную ситуацию, а как продолжение образа, в котором работает актер: что-то, что делается актером не по сценарию, а по некому творческому порыву. И еще одна сторона импровизации, намного более глубокая, чем описано выше, – импровизация как основа актерского мастерства, как явление, от которого растет вся остальная работа актера на сцене.

Импровизация – широчайшее понятие, уходящее корнями в глубины театрального искусства. Пройдя через столетия, проявляясь в самых различных жанрах и видах, оно дало корни и основу жанру, который мы изучаем в данной работе. Исходя из этого, подходим к вопросу об импровизации в вербатиме, который мы изучаем в третьем параграфе второй главы – **«Импровизация в вербатиме»**. Одна из важнейших частей, если можно так выразиться, «классического вербатима», то есть той его вариации, когда актер все-таки играет того или иного реального человека, а не просто читает текст, – это взаимодействие с залом, абсолютно открытое общение со зрителями, в том числе, как ни удивительно, даже ответы на вопросы. Не просто интервью, не просто список вопросов, которые журналист обязан задать герою, как это часто бывает в журналистской практике. Не просто тема, которую журналист должен тем или иным образом раскрыть в интервью, порой поверхностно. Глубокое интервью – вот ключ к импрови-

зации в жанре вербатим. Интервьюер (а часто это и есть артист, который будет исполнять роль героя на сцене), имеет перед собой цель раскрыть ту или иную тему, тему в самом широком смысле этого слова, параллельно раскрывая самого человека, узнавая о нем все важное, переломное и решающее. Помимо сути вопроса, во время встречи интервьюер должен работать, как хороший психолог: замечать манеры, привычки, слова-паразиты в речи, ее недостатки и акценты, в общем, все, что составляет образ человека, показывает его нутро. Соответственно, если артист правильно и полноценно погрузится в образ, ответы на вопросы и реакция на любую неожиданную ситуацию не будет для него невозможной.

К практической части нашего исследования, то есть переосмыслению собственной режиссерской работы в жанре вербатима, мы приступили в третьей главе (**«Лица.doc»: опыт создания театральной постановки в жанре «вербатим»**). В данной части ВКР мы подробно описали все этапы работы с постановкой от этапа создания идеи до премьеры.

В первом параграфе данной главы – **«Выбор темы постановки, сбор материала, отбор героев»** – мы подробно описываем первые шаги работы над «Лица.doc» Первым шагом, и, пожалуй, самым основным и решающим, был выбор темы. Поле для деятельности – огромное, но нужно было остановиться на чем-то одном, и мы, наконец, остановились: норма. Что есть нормальность? Где проходят границы нормы? Кто-то из нас вообще нормальный или нет? К вопросам нормальности мы присоединили некую побочную тему: мечты.

Давая коллективу задание по поиску героев для интервью, мы не конкретизировали то какими они должны быть. Единственное, что было нами сформулировано – эти люди должны быть интересны самому интервьюеру. В тексте ВКР присутствуют комментарии участников процесса о том какого им было выбирать своего героя и работать с ним.

Обязательным условием интервью была видеозапись: нам требовалась не только речь героя, его мысли и суждения, но и, как уже было упомянуто выше, его жесты, манеры, образ. В общей сложности мы собрали около 25-30 интервью и приступили к отбору героев. По итогу осталось 13 человек, и мы приступили к редактированию расшифровок их интервью. Пожалуй, эта часть работы оказалась одной из самых сложных – сократить в несколько раз исходный текст, раскрыв, при этом, главную и побочную темы, раскрыв героя вообще, а не только с точки зрения темы, да еще и сделать монолог не просто документальным декларированием, а красивым, интересным, цепляющим, каждый со своей изюминкой, и процесс работы над текстом был описан нами во втором параграфе третьей главы – **«Работа с текстом: особенности интервью, редакция, сложности при работе»**. В нем мы не только описали процесс обработки текстов, но и проанализировали особенности жанра, изучаемого нами, с практической точки зрения. В третьем параграфе данной главы под названием **«Обработка материала, создание сценария»** мы подробно описали процесс формирования драматического текста постановки из массы материала, нами собранного. Осмысление этого процесса дало нам возможность с профессиональной и практической точки зрения изучить жанр, стоящий во главе угла нашей ВКР. В последнем, четвертом параграфе нашей работы **«Резонанс, реакция зрителя»** мы оценили и переосмыслили то, как зритель отреагировал на первую крупную постановку в жанре «вербатим» в Саратове. Анализ зрительской реакции так же помог нам сделать выводы об ошибках, допущенных в постановке, и осмыслить как этот жанр в целом влияет на зрителя.

Таким образом, в ВКР нами было описаны и проанализированы все этапы работы над постановкой «Лица.doc»:

- Становление идеи, определение темы вербатима
- Сбор материала, съемки интервью, расшифровки

- Отбор героев, сокращение и первоначальная редакция текстов
- Пробы актеров, ознакомление труппы с материалом, попытки копировать героев, работа с образами
- Распределение ролей
- Непрерывная (почти до премьеры) редакция текстов, сокращения, попытки составления порядка героев в постановке; параллельно – постановка хореографии, репетиции
- Добавление к каждому монологу миниатюры-иллюстрации, помогающей зрителю визуализировать героя и его историю
- Создание визуального оформления – проекций (так называемого мэппинга) в форме видео и фото
- Съемка финального видео, обобщающего мысль и посыл постановки
- Генеральные репетиции, техническая подготовка
- Премьера

В **Заключении** представлены основные итоги исследования. Нам удалось:

- Узнать, что представляет из себя явление «Новой драмы»; усвоить то, что границ у этого понятия нет, и неизвестно что именно причислять к этому термину (всю современную драматургию, или какие-то конкретные произведения).
- Подробно изучить критическую картину творчества Ивана Вырыпаева, как представителя «Новой драмы»; выяснить связь его произведений с жанром и направлением вербатима.
- Исследовать феномен вербатима с нескольких сторон: корней и источников рождения жанра; принципов создания пьесы, технологии работы с интервьюируемым героем; особенностей жанра с точки зрения выступления на публике, непосредственно спектакля.

- Изучить явление театральной импровизации и его отношения к изучаемому нами жанру.
- Подробно разобрать и переосмыслить собственную работу над этим жанром с целью понять собственные ошибки и, приступая в будущем к новой постановке в этом жанре, повысить ее уровень.

Вербатим – это сложная технология создания драматического произведения, сопряженная с огромным количеством трудностей при создании, но и с огромным количеством плюсов и преимуществ для зрителя: честнее, искреннее и чище жанра быть, как нам кажется, не может.

Вербатим – это не просто один из многих театральных жанров, которые мне было бы интересно изучить. Это, можно сказать, явление, которое находится на стыке драмы и журналистики, что, в свою очередь, имеет непосредственное отношение к моей профессии. Важно, пожалуй, то, что мне удалось выразить и изучить в своем исследовании два направления, которые мне интересны уже несколько лет: журналистика и театральное искусство. Думаю, данная работа была полезна для меня с обеих сторон – режиссерской и филологически-журналистской. К тому же, она сможет быть полезной тем, кому интересен вербатим, так как моя работа сочетает в себе теоретическое изучение жанра и большой пласт описания практического опыта.

К нашему исследованию приложен сценарий постановки «Лица.doc», которая, как было упомянуто, была продемонстрирована зрителям 19-го марта 2016 года. Сценарий предоставлен в том виде, в котором он был создан и доработан к моменту премьеры, без изменений и корректировок.

В Приложении представлен полный сценарий постановки «Лица.doc» без изменений и корректировок, позволяющий оценить результаты работы в изучаемом нами жанре.