

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра русской и зарубежной литературы

Анализ постановки пьесы Григория Горина «Шут Балакирев»

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 5 курса 521 группы
направления подготовки 42.03.02 – Журналистика
Института филологии и журналистики

Королевой Василисы Сергеевны

Научный руководитель
доцент, к.ф.н., доцент
должность, уч. степень, уч. звание

_____

Е.Г. Трубецкова
инициалы, фамилия

Зав. кафедрой
зав. кафедрой, к.ф.н., доцент
должность, уч. степень, уч. звание

_____

Ю.Н. Борисов
инициалы, фамилия

Саратов – 2019

Творчество Григория Горина воспринимается исследователями и критиками как неотделимое от режиссёрского замысла. Руководитель Московского театра «Ленком» Марк Захаров в одном из интервью говорил: «Горин – Человек Театра. Он мыслил не как драматург, но изначально как режиссер, понимая и зная театр изнутри».

Григорий Горин оставил богатое наследие. Он создал 19 пьес, 16 киносценариев, множество рассказов. «Горин всегда обращался к вечной теме человеческого выбора, показывал, как меняются нравственные нормы и ценности в различных обстоятельствах. Он никогда не укладывался в какое-либо направление, не писал «о герое современности», не был писателем «новой волны» или автором «производственных» пьес. Особая сатирически-философская манера его письма, выраженная «эзоповым» языком, перекликается со сказками Евгения Шварца. Горин пишет пьесы-параболы: чем меньше внешние формы происходящего в них напоминают современность, тем больше это происходящее похоже на нашу жизнь».¹

История создания трагикомедии «Шут Балакирев» тесно связана с судьбой сценической интерпретацией произведения. Стоит отметить, что данная пьеса стала последней пьесой писателя и первым произведением Григория Горина, в котором он обращается к российской истории. По словам режиссёра Марка Захарова, Горин дописывал финальные диалоги за несколько часов до смерти и премьеры спектакля он так не увидел. Пьеса первый раз была опубликована в 2000 году, а 14 мая 2001 года в Московском театре «Ленком» состоялась премьера спектакля, и вот уже восемнадцать лет «Шут Балакирев» не сходит со сцены театра. Благодаря популярности постановки, в 2002 году была записана телевизионная версия спектакля.

Целью данной работы стал анализ постановки пьесы «Шут Балакирев» на сцене Московского государственного театра имени Ленинского комсомола.

---

¹[Б. а] Рец. на спектакль «Дом, который построил Свифт» театр им. В.Ф.Комиссаржевской // [Электронный ресурс]: [сайт]. URL: <http://www.teatr.vfk.ru/dom-kotory-j-postroil-svift/> (дата обращения: 10.12. 2017) Загл. с экрана. Яз.рус.

Для достижения цели дипломной работы поставлены следующие **задачи:**

- систематизировать основные подходы к осмыслению феномена древнерусской смеховой культуры, отразившейся в типичном для нее образе шута;
- проанализировать трансформацию образа шута в пьесе Г. Горина;
- используя театроведческие работы и статьи, посвященные семиотике сцены, проанализировать постановку пьесы «Шут Балакирев»:
  - раскрыть режиссёрскую интерпретацию пьесы «Шут Балакирев» М. Захаровым;
  - выявить особенности звукового и художественного оформления спектакля.

В квалификационной работе мы использовали историко-литературный и семиотический методы анализа материала, а также обратились к одному из важных жанров журналистики – рецензии.

Традиционно рецензии относят к аналитическим жанрам, так как в ее основе лежит анализ произведения искусства. В то же время исследователи говорят и о возможности отнесения рецензии к аналитически-информационным жанрам журналистики, так как цель рецензии – привлечь внимание к культурному событию (выходу книги, спектакля, открытию выставки).

Театральная рецензия – один из самых сложных видов рецензии, так как она «отличается многоаспектностью анализа, потому что спектакль – это синтез различных видов искусств». Рецензия должна стать посредником между создателями спектакля и зрителями. Все исследователи отмечают, что журналист должен обладать высоким уровнем профессионализма и компетентностью в той сфере, о которой он пишет, ведь от него требуется не просто субъективное впечатление, а глубокий анализ рецензируемого

объекта. Учитывая специфику жанра рецензии, в квалификационной работе мы предприняли попытку создать целостную рецензию на спектакль по пьесе Г. Горина.

Для более детального разбора спектакля «Шут Балакирев», поставленного на сцене московского театра «Ленком», был проведён сравнительный анализ текста пьесы и ее режиссёрской интерпретации Марком Захаровым. Для сопоставления текста пьесы и спектакля была использована радиоверсия спектакля «Шут Балакирев» в театре «Ленком».

Цели и задачи обусловили структуру работы. Она состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения и списка использованных источников, включающего 50 наименований.

Учитывая, что для создания профессиональной рецензии должен быть детально проработан исследуемый материал, мы обратились не только к существующим рецензиям и исследованиям по творчеству Горина, но и к теоретическим и историко-литературным работам, посвященным феномену комического и образу шута, что, на наш взгляд, позволяет видеть их трансформацию в пьесе Горина и, соответственно, ярче выявляет особенности авторской концепции.

В первой главе **«Смех как феномен древнерусской культуры»**, основываясь на работах Д.С.Лихачева, А.М.Панченко и М.М.Бахтина мы рассмотрели особенности древнерусской смеховой культуры.

Д.С.Лихачев в статье «Смех как мировоззрение»² формулирует представления о «смеховой культуре» данного исторического периода. Ссылаясь на труд Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», Д.С.Лихачев отмечает, что древнерусский юмор во многом похож на юмор эпохи Средневековья. Для древнерусского шутовства, как и для средневекового характерно высмеивание самой личности смеющегося, а также то, что считается святым и благочестивым.

---

² Лихачев, Д.С. Смех как мировоззрение / Д.С. Лихачев // Лихачев, Д.С., Панченко, А.М. Смех в Древней Руси / Д.С. Лихачев, А.М. Панченко. М.: Наука, 1976. С. 27.

Те, кто смешат, специально выставляют себя в невыгодном свете, показывая себя нелепыми и глупыми, чтобы чувствовать себя более свободными в созданном образе. Возможно, данная форма юмора даёт привилегию говорить что угодно, не ограничивая себя ответственностью. В Древней Руси и в Средневековье шутам позволялось говорить почти что угодно без всяких последствий для себя. Быть вестниками плохих новостей правителю было не безопасно для жизни, но шуты и в этом случае могли избежать наказания³.

Лихачёв также отмечает, что основная функция древнерусского смеха — обнажать, обнаруживать правду, «раздевать реальность от покровов этикета, церемониальности, искусственного неравенства, от всей сложной знаковой системы данного общества»⁴. Обнажение уравнивает всех людей.

Во второй главе **Образ шута в древнерусской смеховой культуре и его трансформация в пьесе Г. Горина**, опираясь на труды М.М.Бахтина, В.П. Даркевич, Ж.В.Щукиной, мы даём развёрнутую характеристику традиционного образа шута в русской культуре, прототипом которого стал сказочный персонаж Иван-дурак. Он всегда выступал в роли антипода власти в лице царя, и обладал тайным знанием, которое воспринималось профанами как глупость. Шуты также целенаправленно выставляли себя глупцами и невеждами, однако под маской дурачества всегда скрывался очень остроумный и смысленный человек, который смело демонстрировал обществу его истинное лицо.

Таким образом, шут играл роль своеобразного зеркала, которое показывало неприглядные и неблагородные черты общества. В.П. Даркевич в книге «Народная культура средневековья» описал деятельность шута так: представителя «антимира», где подвергалось сомнению очевидное и привычное. Роль шута заключалась в том, чтобы его слова и выходки оказывали воздействие на общество, заставляли задуматься над правильностью своих решений и действий. Сами же шуты и скоморохи, хотя

---

³ Лихачев, Д.С. Смех как мировоззрение. С.38.

⁴ Там же. С.16.

и были способны быть посредниками между правителями, высшими слоями общества и простым народом, находились как бы над обществом, видя со стороны изъяны и ошибки людей.

К образу шута в русской литературе обращались такие писатели, как, Лажечников, Вяземский, Шукшин, Высоцкий. Что касается пьесы «Шут Балакирев», то здесь автор создает образ шута, основываясь на реальных исторических событиях – Балакирев был шутом при Петре I. Выходец из старинного княжеского рода, он отличался не только остроумием, но и храбростью, недюжинным умом. В то же время образ шута значительно изменен Гориным. Драматург, с одной стороны, насыщает речь своего героя остроумными шутками, затрагивающими актуальные политические и нравственные вопросы, но с другой – вводит элементы фантастики, перенося героя в загробный мир, что акцентирует находчивость и отвагу героя. Главного героя в пьесе Горина сочетает в себе и хитрость присущую шуту и простоту свойственную дураку. Балакирев смелый, дерзкий и смыслённый, когда ему выгодно играет простака, непонимающего, о чём идёт речь. Попадая в команду потешников, он сильно выделяется из всей труппы шутов и почти сразу становится фаворитом царя. Во второй картине император хвалит Ивана, говоря: «Молодец, Ванька! Рожа невинная, словно ангел с похмелья, но чудить умеет!»⁵.

В конце произведения в образе главного героя ярко проявляются черты присущие шуту, ведь в итоге Иван Балакирев остается непонятым, не только обществом, но и самыми близкими людьми, ведь как известно, клоун всегда обособлен от общества и одинок.

В третьей главе «Шут Балакирев» на сцене Московского театра Ленинского комсомола» рассматривается сценическая интерпретация

---

⁵ Горин, Г.И. Шут Балакирев/ Г.И. Горин. М.: ФТМ, 2008. С.17. Далее текст цитируется по данному изданию. Номера страниц указываются в скобках.

данной пьесы. В первом параграфе **Режиссёрская трактовка пьесы** сравнивается текст пьесы и спектакля Марка Захарова.

Режиссерское искусство заключается в творческой организации всех элементов спектакля с целью создания единого, гармонически целостного художественного произведения. Когда режиссёр задумывает поставить тот или иной материал, перед ним всегда встает множество задач и вопросов, которые ему необходимо решить. И в первую очередь в любом произведении, которое берётся для постановки, должны быть затронуты темы, актуальные для современного общества. Ведь искусство всегда отражает современную жизнь через художественные образы.

Среди множества тем, затронутых в «Шуте Балакиреве», как и в большинстве своих произведений, Горин поднимает проблемы взаимоотношений власти и народа, а также личности и общества.

В пьесе характеры действующих лиц прописаны очень ярко и карикатурно, также и на сцене каждый образ как будто рассматривается в увеличительное стекло, которое преумножает и преувеличивает эмоции героев. Персонажи независимо от своего статуса и положения предстают перед нами как живые люди, способные переживать и поддаваться воле своих чувств, забывая про свой долг. Если смотреть на самую раннюю постановку, то там играет звёздный состав – это и Олег Янковский в роли императора Петра I, и Александра Захарова – императрица Екатерина Алексеевна, Николай Караченцов в образе князя Александра Меншикова, Александр Збруев – граф Ягужинский, обер-прокурор и многие другие. Главную роль исполнил молодой и малоизвестный выпускник мастерской Марка Захарова – Сергей Фролов, который нисколько не потерялся на фоне знаменитых и талантливых актёров.

Сравнивая пьесу и сценическую интерпретацию можно заметить, что многие моменты в постановке подверглись сценической редакции. К примеру, большинство шутовских песен, которые предложены в пьесе, заменены на другие, также прибавлены сцены, которые не прописаны в

изначальном тексте, а некоторые реплики вырезаны или перефразированы. Можно предположить, что данные преобразования были сделаны, чтобы сократить количество реплик, содержащих ненормативную лексику.

Во втором параграфе, посвященном музыкально-шумовому оформлению спектакля, рассматриваются особенности и роль звуковых эффектов в постановке «Шут Балакирев».

В спектаклях Марка Захарова звуковое сопровождение, включенное в действие как дополнение игры или как соответствие игре, использовалось в разных функциях. Звук может эмоционально усиливать образ, создаваемый актерами. Порой он уточнял место действия. Иногда звуковое высказывание концентрированно представляло суть происходящего на сцене. Причем все эти функции могли встречаться в разных сочетаниях и комбинациях.

Написанием музыки для спектакля «Шут Балакирев» занимался музыкальный руководитель театра «Ленком» Сергей Рудницкий. Также в спектакле использовались тексты песен Юлия Кима и Ирины Мусаэлян, помогающие создать атмосферу сценического действия и создать более яркие образы героев.

В третьем параграфе **Художественное оформление спектакля «Шут Балакирев»** рассматривается сценография и костюмы, которые используются в спектакле. Художником-постановщиком «Шута Балакирева» был известный российский сценограф Олег Шейнцис. Его декорации с одной стороны формируют атмосферу Петровской эпохи, с другой стороны отражают настроение всей постановки. Декорации и бутафория на первый взгляд очень просты и минималистичны, но в процессе сценического действия периодически происходит сильная сценографическая трансформация, к примеру, в сцене «загробного мира» деревянный помост с прикрученными стульями, который занимал горизонтальное положение, становится перпендикулярно сцене, превращаясь в своеобразную стену.

В **Заключение** подводятся итоги всей проделанной работы. Любой режиссёр, создавая спектакль привносит большие изменения в текст пьесы и

адаптирует её под современного зрителя. В результате в каждой постановке проявляется не только видение и мировоззрение драматурга, но также характер и предпочтение режиссёра. Несмотря на то, что Марк Захаров и Григорий Горин часто работали в тандеме и создали множество успешных постановок, всё же у них было разное представление об истории про Ивана Балакирева, так как режиссёрская версия сильно отличается от изначального текста пьесы. В спектакле «Шут Балакирев» Марк Захаров активно проявляет свою режиссёрскую позицию и смело интерпретирует текст, конечно, не нарушая структуру и сюжет пьесы.

Создаётся впечатление, что спектакль «Шут Балакирев» соткан из различных концертных номеров, которые объединены одной сюжетной линией. Каждый отдельный эпизод является ярким, цельным и в какой-то степени обособленным от остальных. К примеру в сцене загробного мира, где Балакирев встречает покойного царя, исполняется чуть ли ни цирковой номер, когда шуты, находящиеся по левую сторону сцены, кантом вытягивают Ивана «с того света», а Пётр I, находящийся авансцене, молит Бога, чтобы Он подсобил в последний раз. Данная композиция постановки скорее напоминает эстрадное представление, чем драматический спектакль. Целостность спектакля пропадает по той причине, что в пьесе одновременно затрагивается множество тем и вопросов, которые волновали автора.

Изменения, которые производятся в постановке, создают новое произведение и раскрывают не только замысел Горина, но и темы, которые волнуют Марка Захарова и весь творческий коллектив «Ленкома».

Учитывая, что для создания профессиональной рецензии должен быть детально проработан исследуемый материал, мы обратились не только к существующим рецензиям и исследованиям по творчеству Горина, но и к теоретическим и историко-литературным работам, посвященным феномену комического и образу шута, что, на наш взгляд, позволяет видеть их трансформацию в пьесе Горина и, соответственно, ярче выявляет особенности авторской концепции.

Предпринятая работа показывает сложность рецензии как аналитического жанра, необходимость большой подготовительной работы, сочетания разных методов при ее написании. Это исследование стало для меня важным журналистским опытом.