

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

Постановка пьесы «Вверх тормашками» К. Драгунской на сцене
Саратовского театра драмы: проблемы современной детской
драматургии

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

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

Каримовой Альбины Серкалиевны

Научный руководитель

доцент, к.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Е.Г. Трубецкова

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

зав. кафедрой, к.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

подпись, дата

Ю.Н. Борисов

инициалы, фамилия

Саратов – 2018

Ксения Викторовна Драгунская – известный российский прозаик, драматург, детский писатель и искусствовед, дочь знаменитого писателя Виктора Юзефовича Драгунского. По рассказам Драгунской ставят спектакли, записывают аудиокниги, ее произведения включены в школьные учебники и хрестоматии для внеклассного чтения. Также творчество Ксении Драгунской используется для обучения студентов и подготовки профессионалов в таких вузах, как школа-студия МХАТ, РАТИ-ГИТИС, театральное училище им. Щукина, ВГИК и др. Ее произведения переведены на английский, немецкий, сербский, украинский, французский, чешский и японский языки.

В возрасте 27 лет написала одну из первых пьес «Вверх тормашками», которую за последние десять поставили лет чуть ли не в каждом театре России.

Автор говорит: «Эту пьесу я написала давно. У меня никогда не было бабушки, и я прекрасно помню один диалог из детства: знакомый мальчик рассказывал мне о своей бабушке, и я мечтательно произнесла: “Бабушка – это вещь, это человек”. Возможно, на подсознательном уровне впоследствии этот диалог вылился в такую пьесу»¹.

Целью исследования стала режиссерская интерпретация и анализ постановки пьесы-сказки К.В. Драгунской «Вверх тормашками».

Для достижения поставленной цели было необходимым выполнение следующих **задач**:

- определить влияние детской драматургии на формирование личности ребенка;
- с помощью интервью с актерами предпринять анализ постановки по сюжету пьесы-сказки на сцене Саратовского драматического театра (реж. Л.Н. Баголей).

¹ Драгунская, К.В. Над Рязанью вспорхнут обиженные бабушки [Интервью с К.В. Драгунской]/ К.В. Драгунская// Комсомольская правда. 2011. 26 ноября. [Электронный ресурс]:[сайт]. URL: <https://www.kompravda.eu/daily/25793/2776083/> (дата обращения 30.08.17). Яз.рус.

Во **Введении** содержится постановка темы исследования, обзор творчества и интервью с участием автора, рассматриваются критические статьи, посвященные ее профессиональной деятельности, и формулируются основные цели и задачи работы.

Пьесы Ксении Драгунской вписываются в тенденции современной драматургии, упоминаются в критических обзорах последнего десятилетия².

«Рассказы Ксении способны любому ребёнку объяснить ряд простых и полезных вещей, и делает она это столь изобретательно и даже с налётом хулиганства, что этот скучный смысл проскакивает в ребёнка практически незаметно, как витамин в персике»³, – так написал о произведениях Ксении Драгунской Дмитрий Быков.

«Самое любопытное здесь не характеры, не положения, даже не собственно драматургия. Самое любопытное, на мой взгляд, — подчёркнутая театральность произведений. Сценическая условность, и так всегда присутствующая в драме, здесь как будто возведена в квадрат»⁴, – таково мнение о пьесах Драгунской литературного критика и обозревателя радиостанции «Эхо Москвы» Николая Александрова.

Наряду с положительными отзывами существуют и резко отрицательные. В частности нельзя не упомянуть об инциденте с ее книгой «Целоваться запрещено!»⁵ Родители, обеспокоенные содержанием «Рыжей пьесы», входящей в данный сборник, обратились в прокуратуру с требованием проверить и изъять данную литературу. По их версии, в

² Сальникова, Е. В. Возвращение к реальности /Е.В.Сальникова // Современная драматургия. 1997. № 4. С. 8.

³ Быков, Д.Л. [Аннотация на кн.: Драгунская, К.В. Целоваться запрещено] /Д.Л.Быков// Драгунская, К.В. Целоваться запрещено / К.В. Драгунская. М.: АСТ, 2010.

⁴ Костырко, В.С. Дети из хороших семей / В.С. Костырко [Электронный ресурс]:[сайт]. URL: <http://books.vremya.ru/main/1262-vasilij-kostyrko-deti-iz-xoroshix-semej-chaskor.html> (дата обращения 28.08.17). Яз. рус.

⁵ Шевченко, В. Уральские родители ополчились на Ксению Драгунскую / В.Шевченко//66.ru. 2013. 6 февраля. [Электронный ресурс]:[сайт] URL: <https://66.ru/news/society/131669/> (дата обращения 01.10.17). Яз.рус.

издании подробно описываются «ужасающие вещи – усматриваются призывы к насилию, суициду, разврату, безнравственности».

Сама же Ксения Викторовна прокомментировала эту ситуацию так:

«Есть такая поговорка: каждый понимает все в меру своей испорченности. Увидеть в “Рыжей пьесе” порнографию или призыв к самоубийству может только тот, у кого рак души»⁶.

В ходе проведения исследования использовались историко-литературный и культурологический методы анализа. Также одним из основных стал метод интервью.

Квалификационная работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка использованных источников и приложения 1.

Глава 1. Влияние детской драматургии на формирование личности ребенка содержит обзор работ, посвященных становлению личности ребенка посредством посещения детских постановок, формирования художественного вкуса и расширения культурного кругозора. Это работы Д.Н.Аля⁷, Я.А. Коменского⁸, М.И. Мещеряковой⁹, В.Г. Казаковой¹⁰.

Драматургия играет особую роль в нравственном воспитании детей дошкольного возраста. Следует отметить, что для детской драматургии характерно органическое сочетание искусства и педагогики. И главной задачей становится не только развлечение, но прежде всего – воспитание высоких моральных качеств.

⁶ Драгунская, К.В. Безобразия — детский писатель, взрослый человек, и съел щенячью кашу / К.В. Драгунская // Московские новости. 2013. 29 ноября. [Электронный ресурс]: [сайт]. URL: <https://bookmix.ru/groups/viewtopic.phtml?id=2968> (дата обращения 05.10.17). Яз. рус.

⁷ Аль, Д.Н. Учебное пособие для студентов института культуры / Д.Н. Аль. СПб.: Лань, 1988.

⁸ Коменский, Я.А. Избранные педагогические произведения / Я.А. Коменский. М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1955.

⁹ Мещерякова, М. И. Русская детская, подростковая и юношеская проза 2 половины XX века: проблемы поэтики / М. И. Мещерякова. М.: Мегатрон, 1997.

¹⁰ Казакова, В. Г. Учебник для индустриально-педагогических техникумов / В. Г. Казакова. М.: Высш. шк., 1989.

В своей работе «Основы драматургии» Д. Н. Аль пишет: «Для “начинающего” человека весь мир предстает совершенно новым, для него еще все одинаково неожиданно и одинаково правдоподобно. Для него еще нет разницы между реальным событием и тем, что он видит на сцене»¹¹.

Сказка, будучи основным жанром в детском театре, является, по сути, элементом массовой культуры, которая в конкретном случае – применительно к детскому театру – обнаруживает специфические возможности стимулирования интереса детей к искусству, дает оптимистический «заряд», столь необходимый в период становления человеческой индивидуальности. Социокультурная функция сказки заключается в том, что она в состоянии сформировать у человека с самого начала чувство со-единства, со-доверия, со-страдания и со-трудничества: она выступает не только как мощная детерминанта в изменении мотивов поведения, но и как социальная сила, которая сплачивает человеческие общности, как некая «зона согласия».

Исходя из этого, спектакли должны отвечать на самые сокровенные вопросы, заставляя детей задуматься над жизнью. Ведь именно в младшем возрасте дети наиболее полно «воспринимают тему и идею спектакля, если они выражены в чётком, сюжете, остром конфликте между силами добра и зла, а характеры героев раскрываются в активных, непосредственных поступках»¹².

Можно смело утверждать, что театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Это — конкретный, зримый результат.

Глава 2. Специфика постановки пьесы «Вверх тормашками» на сцене Саратовского театра драмы включает в себя 4 параграфа.

¹¹ Аль, Д.Н. Учебное пособие для студентов института культуры /Д.Н. Аль. СПб.: Лань, 1988. С. 13.

¹²Коменский, Я.А. Избранные педагогические произведения/ Я.А. Коменский.М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1955. С. 263

Параграф 2.1 Особенности режиссерского прочтения содержит краткий анализ сценической интерпретации пьесы-сказки «Вверх тормашками», раскрывает основную проблему, выявляет различия между оригинальным сюжетом и постановкой, сюда же включено интервью с режиссером-постановщиком Л.Н. Баголей.

13 декабря 2014 года в Саратовском государственном академическом театре драмы им. И. А. Слонова состоялась премьера спектакля «Вверх тормашками». Спектакль идет всего час, без антракта.

Проблему, поставленную в спектакле, нельзя назвать легкой. На поверхности — фонтан шуток, иные из которых связаны с игрой слов, каламбуры, стихия темпераментной игры, живущей в русле жанра, который находится между сказкой и просто веселой историей. Глубже — чувствительная тема человеческих отношений.

В отличие от оригинального сюжета, где все действия представлены как реальные происшествия, саратовские «Вверх тормашки» это спектакль–фантазия, спектакль–розыгрыш. И в то же время это урок, который преподносят в игровой форме девочке Лизе.

Пожалуй, главное достижение режиссёра в том, что чисто сказочные волшебные мотивы в спектакле гармонично переплетаются с актуальной проблемой человеческих взаимоотношений. Здесь нет места скучному морализаторству и нравоучениям. В доступной форме Баголей показала, что такое любовь и взаимовыручка.

Далее представлено интервью с режиссером. Личность Любви Николаевны многогранна и интересна. Являясь не только актрисой, но и режиссером-постановщиком, она как никто другой, понимает сложность работы обеих сторон. На ее счету более 20 сыгранных ролей, а вот в качестве режиссера-постановщика работ пока немного. Именно поэтому я максимально полно хотела раскрыть эту ее профессиональную сторону. Список вопросов был создан с учетом интересующих меня тем. Ответы на некоторые из них, подтвердили мои «догадки», относительно постановки

спектакля. В частности, монолог главного героя в начале пьесы, действительно был взят из «Снежной королевы» Шварца. На некоторые вопросы, к сожалению, ожидаемых «развернутых» ответов я не получила. Также, я не разделяла мнения Л.Н. Баголей, считающей, что К.В. Драгунская и фанаты ее творчества вряд ли приняли бы этот вариант прочтения пьесы. Так как он отличается от авторского. По моему мнению, спектакль ей пришелся бы по вкусу, так как сама Ксения Викторовна является сторонницей «новых взглядов» на ее произведения.

В параграфе 2.2 Актеры и роли раскрываются личности героев и их исполнителей, включено интервью с актрисой, сыгравшей роль Бабушки – В.Г. Феоктистовой и актером М.В. Локтионовым, исполнившим роль Разбойника.

Еще до начала действия на озорной лад юных зрителей настраивают музыканты в исполнении учеников Любви Николаевны: Никиты Кузина, Дмитрия Кривоносова, Егора Злобина и Сергея Бережного. Они удивительно похожи на Бременских музыкантов. Обожаемая саратовцами Вера Феоктистова (именно она играет роль бабушки) своей энергией и озорством даст фору любой внучке. Эффектная Красавица (Александра Коваленко), закончив свои умопомрачительные танцы, кажется, вот-вот крикнет бабулям: «По сту-пам»! Лиза в исполнении Алены Каниболоцкой — абсолютная Царевна Несмеяна из «Летучего корабля». Разбойник недоумевает, почему его боятся, ведь он не сделал ничего плохого (Максим Локтионов настолько органично существует в материале, что кажется сошедшим со страниц волшебных сказок, независимо от их названия). Философское звучание истории придает Старое Дерево в исполнении Валерия Ерофеева.

Интервью с В.Г. Феоктистовой оставило теплые впечатления. Как и героиня, которую она сыграла, она оказалась, такой же доброй, открытой и позитивной. Из-за занятости в театре (Вера Григорьевна задействована в спектаклях «Кабала святош», «Живой труп», «Класс Бенто Бончева»,

«Чиполлино и его друзья» и др.) личной встречи провести не удалось, поэтому интервью проходило по телефону. Несмотря на это, Вера Григорьевна постаралась ответить на все вопросы и даже поделилась историей из личной жизни.

М.В. Локтионов, в свою очередь, оказался обаятельным молодым человеком, со своими заботами и переживаниями. Интервью помогло мне увидеть его с новой стороны. Он свободно может поговорить о своей работе в киноиндустрии с известными артистами и в том же духе продолжить разговор на другую тему. Интервью получилось информативным и очень интересным.

В параграфе 2.3 Сценография спектакля рассматривается важное значение декораций и создание зрительного образа посредством костюмов, освещения и постановочной техники, уделяется внимание атмосфере спектакля.

Сценография спектакля «Вверх тормашками» была предельно жизнерадостна — гамма красок цирковой клоунады, которую выбрал художник Юрий Михайлович Наместников, помогла ему проиллюстрировать «вверх-тормашечные» фокусы постановки. Щедро разбрызгав эти цвета в декорациях и костюмах, он еще до первой реплики в спектакле создал настроение праздника и смеха. Он также достаточно широко использовал фактуру всех тканей и предметов, придавших спектаклю особое эстетическое свойство подлинности, естественности как основных образных характеристик изображаемой реальности.

Сценография помогла создать и удивительную атмосферу. Спектакль вовлек зрителя в сказочный сюжет. Ведущей атмосферой стала атмосфера веселья, игры, оживления. Во время просмотра зрители получили массу положительных эмоций, и эта положительная энергия повлияла как на взрослых, так и на детей, они почувствовали себя необыкновенно раскованно, играли с большим подъемом и воодушевлением. Каждый ребенок смог поучаствовать в развитии сюжета и проявить себя в умении

визжать, топтать, хныкать, а также показать свой запас знаний считалочек. Аплодисменты не смолкали на протяжении практически всего спектакля. Ребята барабанили по спинкам кресел в такт музицирующим на сцене и радостно хлопали в ладоши, увернувшись от разбойничьего сачка.

Параграф 2.4 Световое и музыкальное оформление спектакля содержит анализ светового и музыкального оформления.

«Свет на сцене – одно из важных художественно-постановочных средств. Свет помогает воспроизвести место и обстановку действия, перспективу, создавать необходимое настроение и т. д.; иногда в современных спектаклях свет является почти единственным средством оформления»¹³.

Световое решение спектакля было одновременно простым и «волшебным». Огонь рождался как бы сам по себе. На дереве светились фонарики, на сцене в разных углах – светильники. Вазы и задний фон также подсвечивались огоньками, создавая красивые переливы.

Также с помощью попеременного погашения и включения света зрителю показали волшебные превращения бабушки в бабочку.

В момент проведения интерактивных игр с залом, освещение на сцене приглушалось, а в зале включалось дополнительное.

Приступая к анализу музыкального оформления спектакля, следует учитывать, что в современном театре музыка – и комментатор, и информатор, и средство предвосхищения действия.

Музыка, использованная в спектакле «Вверх тормашками» — легкая, веселая, насыщенная, с минутными, требующимися по сюжету, лирическими нюансами. Звучит живая музыка: аккордеон, флейта, гитара, барабаны, при этом мелодии никак не отвлекают зрителя от действия, а наоборот, настраивают его на нежную сказочную атмосферу.

¹³ Добренский, В.А. Выразительные средства режиссуры / В.А. Добренский. [Электронный ресурс]:[сайт]. URL: <http://znakka4estva.ru/dokumenty/kultura-i-ikusstvo/vyrazitelnye-sredstva-rezhissury/> (дата обращения 15.10.18). Яз.рус.

Музыканты, сопровождавшие действия артистов и исполнявшие песни – студенты театрального института: Сергей Бережной, Егор Злобин, Дмитрий Кривонос и Никита Кузин. А композитором выступил Евгений Микотин. Он написал новые песни специально для этой постановки и частично изменил те, что были «рекомендованы» автором. В Приложении 1 Мы приводим сопоставительный анализ текстов песен, написанных Драгунской, и песен, прозвучавших в спектакле.

В **Заключении** подводятся итоги работы. Вызывая радостные эмоции, закрепляя знания об окружающем мире, спектакли для детей в то же время развивают правильную речь, эстетический вкус, способствуют проявлению творческой инициативы, становлению личности ребенка, формированию у него нравственных представлений (положительное отношение к проявлению доброты, осуждение грубости, эгоизма, равнодушия, сопереживание, заботливое отношение друг к другу).

Массовые зрелища для детей как бы объединяют все виды искусства, дают возможность творчески использовать их, вызывают у детей эмоциональный отклик при восприятии поэтического слова, мелодии, изобразительных и художественных образов. Узнавание произведений любого жанра всегда доставляет маленьким зрителям большую радость. Песня, услышанная со сцены и умело исполненная, вызывает у детей желание петь ее, причем петь, подражая исполнителю. Умелое композиционное построение театрализованного представления в соответствии с жанром, выразительное исполнение, красочное оформление значительно усиливают его эстетическое воздействие на детскую аудиторию.

Пьеса-сказка «Вверх тормашками» призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства. Сочетая возможности нескольких видов искусств - музыки, танца, литературы и актерской игры, спектакль обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Данное произведение,

как и другие работы К.В. Драгунской, воспитывают многие положительные качества личности и являются мощным инструментом открытия и шлифовки способности познавать себя, окружающий мир, развития навыков взаимодействия с другими людьми, а также коррекции некоторых негативных состояний и проявлений характера.

Одним из основных методов работы стало интервьюирование актеров, исполнивших роли в постановке пьесы Драгунской. Посмотрев постановку на сцене Саратовского театра драмы им. Л.В. Слонова, я определила для себя наиболее интересные моменты, о которых хотела бы спросить актеров. Так как взять живое интервью не представилось возможности, было несколько сложно развить диалог в ту или иную сторону, поэтому при подготовке вопросов я постаралась увести интервьюера в нужное русло. Однако часть ответов была несколько «чопорна», а некоторые вопросы остались без ответа, и в конечном варианте текст интервью был скорректирован.

Несмотря на разницу моих собеседников: возраст, взгляды на жизнь, театр и литературу, разные актерские школы, любовь к театру и к своей профессии стала объединяющим фактором. На мой взгляд, интервью дало возможность лучше узнать исполнителей как личностей, так и как профессионалов своего дела.

Метод и жанр интервью несет в себе важную роль в театральной журналистике: помимо того, что мы можем получить иной взгляд на то или иное произведение, его интерпретацию, данный метод также позволяет создать портрет человека, в нашем случае актера, чья личность, безусловно, интересна зрителям; и, что не менее важно, дает возможность интервьюеру раскрыть себя и в какой-то мере заняться самопознанием.