

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

Сценические интерпретации романа М.Булгакова
«Мастер и Маргарита» (на материале интервью с актерами)

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

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

Теклиной Валерии Игоревны

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

 1.06.18
подпись, дата

Е.Г. Трубецкова
инициалы, фамилия

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

 1.06.18
подпись, дата

Ю.Н. Борисов
инициалы, фамилия

Саратов – 2018

Роман «Мастер и Маргарита», опубликованный спустя четверть века после смерти писателя, вызвал большой интерес исследователей и читателей.

Сложное многоуровневое произведение стало предметом множества интерпретаций при создании фильмов и спектаклей, опирающихся на сюжет булгаковского романа. И здесь встает одна из дискуссионных проблем – пригодно ли это произведение для сцены, насколько продуктивен и может ли быть адекватен его перевод на языки других видов искусств?

Судьба самого Булгакова была тесно связана со сценой. В 1920-е годы театр стал единственным местом, где писатель мог реализовать свой талант¹. М. Чудакова² назовет этот период в жизни писателя (1925-1929 гг.) «театральным пятилетием». В Московском Художественном академическом театре на протяжении многих лет с аншлагом шли «Дни Турбиных», в Театре им. Вахтангова была поставлена «Зойкина квартира», в Московском Камерном театре – «Багровый остров». Булгаков выходил на сцену и в роли актера. Позднее театральная жизнь в полной мере с иронией отразится автором в «Театральном романе», имеющем подзаголовок «Записки покойника». Здесь, как и ранее в «Багровом острове», сама постановка пьесы на сцене станет частью сюжета произведения. В «Мастере и Маргарите» сценическое действие запечатлено в сцене сеанса «черной магии». В 1930-е годы, когда после звонка Сталина Булгакова снова пригласили работать в Художественный театр, он был сценаристом и адаптировал для сцены «Мертвые души» Гоголя и «Войну и мир» Толстого.

Сам Булгаков прекрасно знал законы сцены, и в его прозаических произведениях можно видеть отражение драматургических приемов в ярких диалогах, динамике действия. Тем не менее, сложность проблематики,

¹ См.: Смелянский, А.М. Михаил Булгаков в Художественном театре / А.М. Смелянский. М.: Искусство, 1986; Булгаков – драматург и художественная культура его времени / Сост. Нинов А.А., науч. Ред. Гудкова В. М.: Союз театр. деятелей РСФСР, 1988; соответствующие разделы в монографиях: Чудакова, М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова / М.О. Чудакова. М.: Книга, 1988; Соколов, Б. Булгаковская энциклопедия / Б. Соколов. М.: Локид-Миф, 1997.

² Чудакова, М.О. Жизнеописание Михаила Булгакова / М.О. Чудакова. М.: Книга, 1988. С. 208.

разветвленность сюжетных линий, особенности времени и пространства «зеркального романа» Булгакова представляют существенные трудности для создания сценария по тексту «Мастера и Маргариты» и постановки на сцене

Анализ сценических интерпретаций романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» на примере двух театральных постановок стал **целью** выпускной квалификационной работы.

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

- опираясь на литературоведческие и культурологические работы, выявить теоретические аспекты особенности «перевода» литературного текста на «язык» театра;

- дать обзор предпринятых в России основных театральных постановок «Мастера и Маргариты»;

- с помощью интервью с актерами и рецензий предпринять анализ постановок по сюжету романа на сцене Саратовского драматического театра (реж. А.И. Дзекун) и МХТ им. Чехова (реж. Я. Сас).

- сделать вывод о возможностях жанра и метода интервью для анализа театральных постановок.

Во **Введении** дается краткий обзор, посвященный проблематике избранной темы, содержится формулировка целей и задач исследования.

В квалификационной работе мы сочетаем историко-литературный и семиотический подходы к анализу материала. Также одним из ведущих в работе стал метод интервью.

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

Глава 1. Диалог с Булгаковым: театральные постановки «Мастера и Маргариты» включает в себя 2 параграфа.

Параграф 1.1. Теоретические подходы к «переводу» литературного текста на язык сцены содержит обзор методов и подходов к

рассмотрению проблемы «перевода» литературного текста на «язык» театра. Это работы Лотмана³, Крейдлина⁴, Мечковской⁵, Григорьянц⁶, теоретические выводы которых были важны для нас при анализе театральных постановок.

При переводе текста романа на язык сцены возникает неизбежная деформация сюжета произведения: убираются авторские описания, основную роль играет диалог. Но режиссер получает возможность визуализировать и озвучить текст. Изменяются в инсценировке пространство и время действия: то, что в романе может происходить на протяжении нескольких лет, «спрессовывается» в сценарии до нескольких часов. Неизбежно возникает фрагментарность действия. Пространство текста сужается, и каждая его деталь получает повышенную семиотическую нагрузку. Анализируя проблему семиотики сценического пространства, Лотман вспоминает слова Гёте: «Сцену надо рассматривать как картину без фигур, в которой последние заменяются актерами»⁷.

Важным для нас являются и выводы Г.Е. Крейдлина, говорящего о необходимости анализа инсценировки художественного произведения в контексте культурной и театральной традиции эпохи⁸.

3 Лотман, Ю.М. Семиотика сцены / Ю.М. Лотман // Лотман, Ю.М. Об искусстве / Ю.М. Лотман. СПб.: Искусство-СПб, 1998.

4 Крейдлин, Г.Е. Невербальная семиотика и театр / Г. Е Крейдлин // Вестник Кемеровского Государственного Университета Культуры и Искусств. № 14. (2011).

5 Мечковская, Н.Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура / Н.Б. Мечковская. М. : Академия, 2007.

6 Григорьянц, Т.А. Семиотика сценического текста/ Т.А. Григорьянц // Культурология. М., 2007.

7 Лотман, Ю.М. Театральный язык и живопись/ Ю.М. Лотман// Лотман, Ю.М. Об искусстве /Ю.М. Лотман. СПб.: Искусство-СПб, 1998. С. 605

8 Крейдлин, Г.Е. Невербальная семиотика и театр / Г. Е Крейдлин // Вестник Кемеровского Государственного Университета Культуры и Искусств. № 14. (2011). С. 45.

Игра актера, интонация, мимика, жест могут вносить новые смыслы в текст оригинала, переосмысляя его и делая актуальным для современного зрителя, что можно видеть в ряде постановок (например, спектакль «Война и мир. Начало романа» в Мастерской Петра Фоменко, или постановка МХТ им. Чехова «Братья Карамазовы», названная режиссером К. Богомоловым «фантазиями на тему Ф. Достоевского»). Большую роль играют визуальные и звуковые эффекты. В результате такого «перевода», если оно осуществлено талантливым режиссером, возникает новое произведение, демонстрирующее зрителю оригинальный вариант прочтения исходного текста.

Параграф 1.2. Судьба романа Булгакова на театральной сцене

Первым режиссером, решившимся осуществить постановку «Мастера и Маргариты» в Театре на Таганке, стал Юрий Любимов. Премьера спектакля состоялась 6 апреля 1977 года. Это был невероятный успех. В первом составе играли легендарные актеры Д. Щербаков, Н. Шацкая, А. Трофимов, В. Смехов, И. Дыховичный. Долгие годы этот спектакль считался одной из визитных карточек театра.

Начиная со второй половины 1980-х годов сценические версии «Мастера и Маргариты» были подготовлены во многих театрах. Сейчас спектакль «Мастер и Маргарита» идет в более 40 театрах России. В таких, как МХТ им. М. Горького, Театр на Таганке, в Театре им. М.А. Булгакова, в Театре Романа Виктюка и многих других.

Каждый из режиссеров по-своему интерпретировал сложный авторский замысел, сделав акцент на тех или иных гранях «магического кристалла» романа Булгакова. Например, в Театре Романа Виктюка от исходного текста осталось всего лишь несколько фраз, даже название спектакля режиссер-постановщик Роман Виктюк изменил – «Сны Ивана Бездомного». Здесь реплики из известного романа постоянно перемежаются фрагментами выступлений политических вождей эпохи раннего СССР,

пропагандистскими песнями того периода. В облике Воланда и Понтия Пилата без труда можно угадать товарища Сталина.

Наряду с прочтением образов героев, на наш взгляд, особый интерес представляет трансформация пространства и времени «Мастера и Маргариты» в театральных постановках, их «перевод» на язык другого вида искусства.

Глава 2. «Мастер и Маргарита» на сцене Саратовского театра драмы (реж. А. Дзекун) содержит краткий анализ сценической интерпретации романа, представленной А.И. Дзекуну и интервью с актером, играющим одну из главных ролей.

Спектакль "Мастер и Маргарита" был поставлен режиссером в Саратовском театре драмы им. Карла Маркса (ныне им. И.А. Слонова) в 1986 году. Осуществленная на переломе 1980-х—1990-х годов, постановка Дзекуна в свое время взбудоражила театральную общественность, заставила критику говорить о Саратовском драматическом театре как о ярком, самобытном явлении в театральной жизни России. Основой авторской версии Дзекуна, режиссерский почерк которого всегда отличался кинематографичностью сценического языка и решения спектакля, стала философская и нравственная проблематика романа. Действие шло два вечера.

Далее представлено интервью с актером Олегом Смирновым, исполнившим роль Понтия Пилата. Благодаря этому интервью можно в полной мере воссоздать картину этой легендарной для саратовской сцены постановки. Олег Смирнов рассказывает о своем видении булгаковского романа, юношеской мечте, которая казалась несбыточной, - сыграть Понтия Пилата, и ее осуществлении на сцене Саратовского театра. Очень важными нам представляются размышления актера о режиссерской манере А.И. Дзекуна, особенностях игры А. Галко, световом и музыкальном оформлении спектакля. Олег Смирнов рассказал и о восприятии постановки саратовской публикой, и о легендарных гастролях в Москве в Театре на Таганке.

К интервью я готовилась долго, осложнялось это тем, что спектакль я видела только в записи. Чтобы проанализировать и подготовить вопросы, общалась со зрителями, которые вживую видели спектакль. И только воссоздав картину, отправилась брать интервью. В результате получился очень откровенный диалог, но в этом интервью были сложности. Оно сильно затянулось, вместо планируемого часа, оно длилось 4 часа, интервьюируемый очень часто отходил от темы. Из-за этого приходилось перестраивать очередность вопросов и постоянно возвращать его к волнующей теме. Так как в ряде ответов содержались повторы, то при подготовке печатного текста я их сокращала. При этом старалась сохранить манеру речи актера.

Это интервью помогло мне узнать всю историю этой постановки. От первых репетиций до последнего сыгранного спектакля.

Глава 3. «Мастер и Маргарита» на сцене МХТ им. Чехова (реж. Я. Сас) содержит рецензию на спектакль, интервью с актером, играющим одну из ролей и

Спектакль "Мастер и Маргарита" поставлен венгерским режиссёром Яношем Сасом в МХТ им. А.П. Чехова. Премьера спектакля состоялась 29 июня 2011 года. Постановка очень масштабная, в ней играют около 60 артистов. Среди них – такие как Дмитрий Назаров, Михаил Трухин, Игорь Золотовицкий, Анатолий Белый и др. Действие романа перенесено в Московский метрополитен. Режиссёр утверждает, что метрополитена не было, когда писался роман. И говорит о том, что, возможно, сам Булгаков перенёс бы туда место действия романа. С этим нельзя согласиться: метро было открыто в 1935 году, Булгаков в эти годы ещё писал и редактировал роман. На мой взгляд, в этом режиссерском ходе можно видеть использование метро как символики московской жизни и преисподней, отсылку к именам заглавных героев, кроме того, эмблема метрополитена превращается в 'W' во время сцены бала у Сатаны. И тут, мне кажется. 'W' это не только Воланд, но еще и ставшее популярным слово Wonderland –

Волшебная страна. Спектакль поражает зрителя своими декорациями и спецэффектами. Но мне кажется, во многом за увлечением визуальными и музыкальными спецэффектами упростилась проблематика романа, не очень впечатлила и игра актеров. Обратившись к материалам рецензий на спектакль и откликам зрителей, я увидела, что во-многом они солидарны с моей позицией.

Мне удалось взять интервью у актера Артема Волобуева, выпускника театрального факультета Саратовской консерватории им. Собинова (курс А. Галко), играющего в спектакле в разных составах Жоржа Бенгальского и Бегемота. Я смотрела спектакль, когда он играл конференсье. В ходе интервью я узнала, что это не единственные роли, сыгранные А. Волобуевым в спектакле «Мастер и Маргарита».

Данное интервью помогло мне по-новому увидеть образы персонажей, которых играл актер, этому было уделено основное внимание интервьюируемого. Для интервью я подготовила заранее вопросы, но последний вопрос возник уже в ходе общения. В результате получилось информативное интервью, которое помогло мне увидеть спектакль с новой точки зрения, но мое отношение к спектаклю сильно не изменилось. В чем-то я даже была бы готова поспорить. Например, А. Волобуев, говорит о том, что текст Булгакова максимально сохранен, иначе это «по мотивам». А я считаю, что режиссер сильно изменил текст оригинала, и гораздо правильнее было бы назвать спектакль «по мотивам романа Булгакова». В отличие от предыдущего интервьюируемого, актер отвечал более лаконично: так, на вопрос про образы своих персонажей он ответил двумя предложениями, в то время как в интервью с О. Смирновым этот вопрос был раскрыт достаточно полно. Значимым для меня был вопрос про труппу, я ждала какой-нибудь интересной истории, но не услышала ее. Про режиссера, как спектакль ставился, актер вообще не говорит, хотя для меня это ключевая информация. К сожалению, часть подготовленных вопросов осталась без ответа. Артист больше пытался раскрыть себя в этом интервью, нежели углубиться в саму

постановку. Сложность данного интервью была связана с невозможностью живого общения: вопросы я прислала письменно и в такой же форме были даны ответы.

В **Заключении** подводятся итоги работы. При инсценировке такого сложного, многоуровневого романа, как «Мастер и Маргарита», неизбежно происходит деформация авторского замысла. Постановки по тексту известного произведения на сцене разных театров столиц и провинции показывают, какие аспекты проблематики становятся особенно актуальными для того или иного режиссера. Неизбежно сужаются и фрагментируются время и место булгаковского романа, отсекаются сюжетные линии. Новые смыслы в текст оригинала вносят игра актера, интонация, мимика, жест. Большую роль играют визуальные и звуковые эффекты. В результате такого «перевода», если он осуществлен талантливым режиссером, возникает новое произведение, демонстрирующее зрителю оригинальный вариант прочтения классического текста.

Проанализировав сценические интерпретации романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» на примере двух театральных постановок, я попыталась ответить на вопрос, нужно ли адаптировать романский текст для сцены. На мой взгляд, да. Зритель, который читал произведение, во время просмотра сможет увидеть новую трактовку произведения режиссером, но при этом он всегда будет проводить параллель с романом. Ну, а зрителя, который с текстом не знаком, спектакль может побудить к прочтению книги.

Одним из основных методов работы стало интервьюирование актеров, исполняющих роли в постановках по тексту Булгакова. Несмотря на колоссальную разницу моих собеседников: возраст, взгляды на жизнь, театр и литературу, разные актерские школы, их объединило одно – бессмертный роман Булгакова. На мой взгляд, в обоих случаях интервью дало возможность получить запоминающиеся портреты исполнителей ролей.

Анализ, проведенный в работе, показывает, что жанр интервью очень важен в театральной журналистике: он позволяет создать портрет интервьюируемого, в данном случае актера, чья личность интересна для зрителей; в ходе интервью мы получаем информацию, помогающую раскрыть тайны творческого процесса режиссера и актеров в ходе работы над пьесой, и, конечно, интервью дает возможность взглянуть с новой точки зрения на известный литературный образ, увидеть его глазами исполнителя роли.