

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Кафедра теории, истории
педагогике искусства

ФРАНЦУЗСКИЙ ТЕАТР ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 5 курса 541 группы
направления подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство любительским театром»
Института искусств

КОПЫЛОВОЙ АНАСТАСИИ СЕРГЕЕВНЫ

Научный руководитель

доцент, кандидат
педагогических наук

_____ Е.Г. Царькова
подпись, дата

Заведующий кафедрой

профессор, доктор
педагогических наук

_____ И.Э. Рахимбаева
подпись, дата

Саратов 2017

Введение

Театр - синтетический вид искусства, объединяющий музыку, живопись, литературу. Это делает его уникальным. Само слово этимологически восходит к обозначению мест для зрителей в древнегреческом театре - к греческому глаголу «теаомай» – смотрю. Однако сегодня значение этого термина чрезвычайно многообразно, но основное содержание заключается в искусстве представления драматических произведений на сцене.

Значительным этапом развития театрального искусства Западной Европы выступает эпоха Просвещения. Хронологически она совпадает с XVIII веком, когда знание, полученное опытным путем, с помощью разума, влечет за собой всестороннее научные и общекультурные преобразования. Еще в Англии XVII века с его ренессансным гуманизмом и деизмом, начинает формироваться мышление эпохи Просвещения. во второй половине XVII столетия свои философские системы выдвигают Декарт, Локк, Лейбниц, также подготавливая почву для эпохи Просвещения. Формированию новых концепций способствовали открытия Ньютон, его теории в области естествознания, а также изменения в правоведении. В течение XVIII века они постепенно становятся общепринятыми.

Рассматриваемая эпоха означает прорыв в новое время. Новое мировоззрение начинает оказывать влияние на развитие культурной жизни, выдвигает новые идейные предпосылки.

Огромную роль в рассматриваемый период играет театр. Театральная сцена становится трибуной для просветительских идей. В XVIII в. складывается просветительский классицизм, который существует рядом с просветительским реализмом. Комедии и трагедии во французском театре служили средством выражения передовых идей.

XVIII в. дал мировой культуре таких замечательных художников и теоретиков искусства театра, как Шеридан – в Англии, Вольтер, Дидро,

Бомарше – во Франции, Лессинг, Гете, Шиллер – в Германии, Гольдони – в Италии.

Цель нашего исследования – проследить развитие просветительского театра во Франции.

Поставленная цель работы определила следующие **задачи**:

1. Произвести теоретический анализ исторической, искусствоведческой, театроведческой литературы по проблеме исследования
2. Изучить философские основания театрального искусства эпохи Просвещения.
3. Выявить отличительные особенности театра эпохи Просвещения.
4. Проанализировать французскую просветительскую драматургию.
5. Дать характеристику творческого наследия крупнейших драматургов Франции XVIII столетия.
6. Рассмотреть развитие сценического искусства Франции эпохи Просвещения.

Методологическую основу работы составляют труды Л.Г. Андреева, А.А. Аникста, Д.Артамонова, Ю.Б. Борева, В.Н. Брянцевой, Д.И. Гачева, Е. Гельфанд, Т.Б. Длугач, Ю.И. Кагарлицкого, С.Мокульского, Б.Г.Ремизова и др.

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы из 39 источников и приложений.

Основное содержание работы

Во введении дана общая характеристика работы, обоснована актуальность, обозначена степень разработанности проблемы, ее цель, предмет, сформулированы задачи, выделены теоретико-методологические основы.

В первой главе «Художественные идеалы и традиции культуры эпохи Просвещения» дан теоретический анализ исследуемой проблемы,

выявлены философские основания театрального искусства эпохи Просвещения во Франции, раскрыты особенности театра эпохи Просвещения.

Эпоха Просвещения занимает исключительное место в истории культуры. Хронологические рамки данной эпохи определены немецким ученым В. Виндельбандом как столетие между Славной революцией в Англии (1689) и Великой французской революцией (1789). Необходимо отметить приоритет Англии в формировании идеологии и культуры европейского Просвещения, причем не следует забывать о неоднородности, глубоких отличиях и специфике проявления идей Просвещения в разных странах.

Европейское Просвещение – вполне конкретный комплекс идей, породивший определенную систему культуры. Здесь уже можно вести речь об изменениях в сознании огромной массы людей. Они, по словам Канта, вышли «из состояния своего несовершенноголетия» и были захвачены потоком новых идей, что привело к рождению нового типа культуры.

Отличительными чертами философии французского Просвещения являются.

Во-первых, *деизм* – учение о боге как творце вселенной, которая после ее создания подчинена естественному, закономерному ходу событий.

Во-вторых, апелляция просветителей к природе привела к *космополитизму*. Он выражался в осуждении всякого национализма и убеждении в равных возможностях каждой нации.

В-третьих, философии эпохи Просвещения присуща «*научность*». К началу XVIII в. естествознание переживало своеобразное возрождение. Ученые середины XVIII в. стремились объяснить все явления природы исключительно естественными причинами.

В-четвертых, с «научным духом» связана такая черта философии эпохи Просвещения, как *рационализм*. Разум трактовался как источник и двигатель

познания, этики и политики: человек может и должен действовать разумно; общество может и должно быть устроено рационально.

В-пятых, определяющей чертой философии эпохи Просвещения является *идея прогресса*, которая тесно переплетается с понятием «разума». Именно в эпоху Просвещения была сформулирована концепция «вера в прогресс через разум», определившая надолго развитие европейской цивилизации и принесящая целый ряд разрушительных последствий.

В-шестых, для культуры просветителей характерна *абсолютизация значения воспитания в формировании нового человека*. Деятели той эпохи казалось, что достаточно создать целесообразные условия для воспитания детей - и в течение одного-двух поколений все несчастья будут искоренены. Спалив и уничтожив плоды прошлого, XVIII век вынужден был все отыскивать и устраивать заново. Была сделана ставка на нового человека, свободного от наследия той или иной философской, религиозной или литературной традиции.

Век Просвещения, будучи эпохой научных открытий и временем создания первой энциклопедии, пробуждал творческую фантазию и способствовал проведению реформ театрального искусства.

Отличительные особенности театра Просвещения можно определить следующим образом.

1. Появление нового героя – человека разумного и сильно чувствующего.

2. Внимание к социальной характеристике героя – драматургу, по мнению Дидро, надлежит не просто изображать человека вспыльчивого, доброго, решительного, но показывать ту общественную группу, к которой он принадлежит.

3. Возникновение новых жанров, в частности мещанская драма (зародился этот жанр в Англии, а теоретическое обоснование получил во Франции.), слезная комедия. В Англии развился новый музыкально-драматический жанр – балладная опера.

4. Появление новой тематики драматических произведений – пьесы должны рассказывать о жизни современных людей, с простой семейной интригой, близкой к действительной жизни.

5. Реалистическая тенденция в драматургии и актерской игре. Реалистические тенденции получили выражение в творчестве драматургов Г. Филдинга, Р. Шеридана в Англии, А. Р. Лесажа, Л. Мерсье во Франции, выступавших против социального произвола и моральной распущенности дворянского общества.

6. Разработка эстетических и философских концепций театрального искусства. Появилось множество сочинений, посвящённых театру. Это «Гамбургская драматургия» Готхольда Эфраима Лессинга (1729-1781) - развёрнутый дневник двух сезонов Национального театра в Гамбурге, «Заметки о театре» немецкого драматурга Якоба Михаэля Рейнхольда Ленца (1751 - 1792), сочинения французских просветителей - Жана Жака Руссо (1712- 1778), Луи Себастьяна Мерсье (1740-1814) и Дени Дидро и т. д.

7. Преобразования в архитектуре театральных зданий. В Англии отказались от театра открытого типа и стали строить, как в других европейских странах, закрытые здания.

8. Развитие декорационного искусства и машинерии. Уже в конце XVII в. появились рисованные декорации и театральные машины для эффектных полётов и исчезновений.

9. Изменение стиля актерской игры. Впервые *перед актером* была поставлена задача создания образа человека, отражающего определенное общественное положение. Наиболее последовательное выражение просветительские реформы получили в искусстве Д. Гаррика (Англия), К. Экгофа и Ф.Л. Шредера (Германия) Их реформаторская деятельность, проводившаяся на основах просветительского сентиментализма, выдвинула принцип «натуральности» игры, вернула на сцену, хотя и в сентименталистских переделках, пьесы Шекспира.

Во второй главе «Театральное искусство Франции XVIII века» представлена характеристика творческого наследия крупнейших драматургов Франции XVIII столетия, рассмотрено развитие сценического искусства Франции эпохи Просвещения.

Французская драматургия эпохи Просвещения развивалась в условиях нарастающего кризиса феодально-абсолютистского строя, который завершился Великой французской революцией 1789 — 1794 гг. Все аспекты политической, социальной, духовной жизни Франции XVIII в. прямо или косвенно явились подготовкой революции.

В развитии **французской драматургии XVIII века** выделяют следующие три этапа:

1. 1690-1720-е годы;
2. 1730-1760-е годы;
3. 1770-1790-е годы.

Первая треть XVIII века во Франции характеризуется прежде всего активным формированием поэтики **рококо** – в области драматургии наряду с отчасти эпигонским, непросветительским «барочным» классицизмом Кребийона-старшего, с комедией Реньяра, соединяющей в себе тенденции классицизма и раннего рококо, возникают новаторские сатирические пьесы А.Р. Лесажа, любовно-психологические и философско-утопические комедии П. Мариво, также связанные с художественным видением и стилистикой рококо. Но в это же время появляются и раннепросветительские трактаты, и разнообразная публицистика, и эссеистика и т.д.

Расцвет просветительского движения во Франции приходится на следующий этап драматургического развития – 1730-1760-е годы. Главным его представителем является Вольтер. Знакомство с основными этапами творчества Вольтера показало, что его эволюция тесно связана с развитием просветительских взглядов, общественной публицистической деятельностью. На первом этапе творчества в художественных произведениях Вольтера преобладают тенденции просветительского классицизма, на втором и

третьем – рококо и классицизма. Наиболее отчетливо просветительская программа писателя проступает в проблематике и образах трагедий «Магомет», «Заира».

Чрезвычайно важно, характеризуя особенности литературного процесса середины столетия, указать на роль в развитии Просвещения драматурги Дидро. Здесь обращает на себя внимание то, что его полемика с эстетикой классицистического театра XVII столетия не выходит за рамки рационалистической теоретической мысли. В результате сопоставления теоретических положений эстетики театра у Дидро с его драматургической практикой, прослеживается близость драм Дидро к сентименталистскому театру.

Своеобразие литературного процесса во Франции последней трети века в значительной степени определяется общественно-философской позицией и литературным творчеством Бомарше. Его пьесы органично соединяют остроту просветительской проблемности, критицизм и изящество, иронию, увлекательность комедии рококо. Драматургии писателя оказала значительное влияние не только на историю литературы, но и музыки (Моцарт, Россини).

Вольтер в области драматической поэзии был последним крупным представителем классической трагедии.

Трагедии Вольтера посвящены *актуальным общественным проблемам*, волновавшим писателя на протяжении всего его творчества: борьба с религиозной нетерпимостью и фанатизмом, политическим произволом, деспотизмом и тиранией, которым противостоят республиканская добродетель и гражданский долг.

Весь этот круг проблем требовал более *широкого диапазона сюжетов*, чем тот, который утвердился в классицистской трагедии XVII в.

- Вольтер обращался к европейскому средневековью («Танкред»),

- к истории Востока («Китайский сирота», 1755, с главным героем Чингисханом),
- к завоеванию Нового Света («Альзира»),
- не отказываясь, однако, и от традиционных античных сюжетов («Орест», «Меропа»).

Тем самым, *сохраняя принципы классицистской поэтики*, Вольтер изнутри раздвигал ее рамки, *стремился приспособить старую, освященную временем форму к новым просветительским задачам*.

Французское Просвещение еще долго сохраняло верность художественным принципам Вольтера. Это не мешало, впрочем, его преемникам продвинуться во многом заметно дальше учителя.

Дени Дидро – великий философ, который выступал и как драматург, и как автор теоретических работ о драматургии и актерском искусстве.

Пьесы Дидро не вошли в устойчивый репертуар театра, но они сыграли очень большую роль в формировании нового направления драматургии — *мецанской драмы*.

Большую роль в творческом наследии Дидро играют труды, где разрабатываются *проблемы искусства*. Дидро стал *создателем новой эстетической системы*, нового учения о прекрасном; он утверждал новые принципы и правила искусства, разработав *теорию просветительского реализма* (статья для «Энциклопедии» — «Прекрасное», 1751). Дидро выступил против отжившей эстетики классицизма, поклонения авторитетам античности, против антиисторического представления о красоте как о понятии неизменном и вечном, против классицистского принципа правдоподобия за правдивое отражение жизни.

Во второй половине 50-х годов Дидро создал *новую целостную концепцию драматического искусства* («Рассуждения о драматической поэзии», 1758, «Беседы о „Побочном сыне“», 1758, позднее — «Парадокс об актере», 1773 — 1778). Признавая огромную воспитательную роль театра,

Дидро *разрушал многие принципы классицизма*, которые, став условностями, мешали развитию литературы и препятствовали проникновению в театр нового содержания.

В художественном и теоретическом творчестве Дидро сказалась, бесспорно, известная ограниченность просветительского реализма, но были выявлены и те его стороны, которые, как показало дальнейшее развитие искусства, сыграли очень большую роль в истории реализма в целом. Драматурги школы Дидро были среди тех, кто помог во Франции осуществить постепенный переход от искусства XVIII века к искусству XIX века.

Пьер-Огюст Бомарше — знаменитый французский драматург и публицист. Художественное творчество Бомарше многообразно и значительно. Вдохновляясь народными фарсами, он пишет так называемые веселые *«парады»*, в которых главные персонажи — простолюдины. В его творчестве происходит подлинное возрождение веселой, искрящейся юмором и вместе с тем *социально заостренной комедии*, затрагивающей самые жгучие вопросы современности. Сохраняя внешнюю структуру комедии классицизма, его пьесы в трактовке характеров, социальных типов и в самом отборе ситуаций отходят от привычных условностей и шаблонов и делают шаг в сторону непосредственного сближения с реальной жизнью.

В сценическом искусстве Франции XVIII века ярко проявилась связь с теми мировоззренческими, эстетическими и этическими изменениями, которыми характеризуется эпоха Просвещения. Это нашло отражение:

- в смене стилей актерской игры (расиновская школа: Мари Шанмеле, Кристина Демар, Мари Дюкло; – Мольеровская школа: Мишель Барон, Адриенна Лекуврер; – вольтеровская школа и близкая ей школа Дидро: Мари Дюмениль, Ипполита Клерон, Анри Луи Лекен, Жан Клод Жиль Белькур, Жан Батист Бризар);

- в усилении реалистических тенденций. Теоретики просветительского реализма Д. Дидро (Франция) и Г. Лессинг (Германия) впервые выдвинули *перед актером* задачу создания образа человека, отражающего определенное общественное положение. Наделяя положительного героя-буржуа высокими моральными и гражданскими добродетелями, деятели театра эпохи Просвещения вносили в искусство черты идеальности и дидактизма.

- В *искусстве актёров* высокая гражданственность сочеталась со стремлением к созданию целостных характеров, с интересом к исторической правде (А. Лекен, И. Клерон – Франция), критика тирании – с защитой гражданских и личных прав человека (в России – драматурги А. П. Сумароков, Н. П. Кокошкин, Я. Б. Княжнин, актёры Ф. Г. Волков, И. А. Дмитревский). Требования рассудочной эстетики («Парадокс об актёре» Д. Дидро, 1773–78) уже не могли сдерживать возрастающую роль актёрской эмоциональности (М. Дюмениль, Франция).

- в становлении режиссерской деятельности (Анри Луи Лекен стал первым французским режиссером). Анри Луи Лекен стал первым французским режиссером, осуществившим постановку на обновленной сцене. Зрители, располагавшиеся ранее практически рядом со сценой, были удалены от нее, в результате образовалось большое пространство, открывшее новые возможности для постановки.

- в обновлении сцены – зрители, располагавшиеся ранее практически рядом со сценой, были удалены от нее, в результате образовалось большое пространство, открывшее новые возможности для постановки;

- в изменении декорационного оформления сцены в следующей динамике: сосуществование декораций, изготовленных в стилях барокко и рококо; пышные барочные декорации уступили место более строгому оформлению рококо (Ф. Буше, Л. Мейсонье и О. Фрагонар); к концу XVIII столетия начали использовать павильонные декорации, представлявшие собой замкнутые комнаты с тремя стенами и потолком.

Во Франции рассматриваемого времени существовало множество театров: Комеди Франсэз, Комеди Итальянн, ярмарочные и бульварные театры.

Заключение

Эпоха Просвещения занимает исключительное место в истории культуры. Отличительными чертами философии французского Просвещения являются: деизм, космополитизм, «научность», рационализм, идея прогресса, абсолютизация значения воспитания в формировании нового человека.

Век Просвещения, будучи эпохой научных открытий и временем создания первой энциклопедии, пробуждал творческую фантазию и способствовал проведению реформ театрального искусства. Отличительные особенности театра Просвещения можно определить следующим образом.

1. Появление нового героя – человека разумного и сильно чувствующего.
2. Внимание к социальной характеристике героя.
3. Возникновение новых жанров (мещанская драма, слёзная комедия, балладная опера).
4. Появление современной тематики драматических произведений.
5. Реалистическая тенденция в драматургии и актерской игре.
6. Разработка эстетических и философских концепций театрального искусства.
7. Преобразования в архитектуре театральных зданий.
8. Развитие декорационного искусства и машинерии.
9. Изменение стиля актерской игры (принцип «натуральности»).

Французская драматургия эпохи Просвещения развивалась в условиях нарастающего кризиса феодально-абсолютистского строя, который завершился Великой французской революцией 1789 — 1794 гг. Все аспекты

политической, социальной, духовной жизни Франции XVIII в. прямо или косвенно явились подготовкой революции.

В сценическом искусстве Франции XVIII века ярко проявилась связь с теми мировоззренческими, эстетическими и этическими изменениями, которыми характеризуется эпоха Просвещения. Это нашло отражение:

- в смене стилей актерской игры;
- в усилении реалистических тенденций;
- в становлении режиссерской деятельности (Анри Луи Лекен стал первым французским режиссером).