

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

ность, уч. степень, уч. звание

Ю.Н. Борисов 01.06.17

подпись, дата

Ю.Н. Борисов долж-

инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

зав. кафедрой, к.ф.н., доцент

должность, уч. степень, уч. звание

Ю.Н. Борисов 01.06.17

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 нынешнее 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 вербатовим 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 плюсом 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.

