

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра общего литературоведения и журналистики

**«“Театральный разъезд после представления новой комедии”
Н.В. Гоголя и драматургический принцип “театра в театре”»**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студентки 4 курса 412 группы

направления 45.03.01 «Отечественная филология»

Института филологии и журналистики

Ананьевой Варвары Дмитриевны

Научный руководитель
профессор, д. ф. н., доцент

подпись, дата

А.Н. Зорин

Зав. кафедрой
профессор, д. ф. н., профессор

подпись, дата

В.В. Прозоров

Саратов

2025

Театр – это искусство, которое объединяет актеров, режиссеров и зрителей в едином пространстве и времени. В театре существуют различные приемы и принципы, которые могут влиять на восприятие и понимание зрителей. Этому и посвящено наше исследование: рассмотреть пьесу Н.В. Гоголя «Театральный разъезд после представления новой комедии» в рамках принципа «театра в театре».

Театр для Н.В. Гоголя, по его собственному определению, «кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок». Писателю театр виделся как способ воздействия на общество. Н.В. Гоголю были неприятны те глупые мелодрамы и пустые водевили, которые шли на сцене. Постановки были лишены главного - жизненной правды. Гоголевская драматургия старательно боролась с этим несовершенством. Писатель отстаивал мысль о том, что произведения, комедии в частности, должны носить остросоциальный характер и отражать действительность.

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена научным интересом к драматургии Н. В. Гоголя и формам ее интерпретации. Мы замечаем, что на современной театральной сцене появляется все больше интерпретаций классических произведений. Режиссеры нашего времени смотрят на классику через призму современности: ищут в произведениях А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева близкую для сегодняшнего дня проблематику, находят новые подходы для реализации своих идей в том числе путем отказа от принципа четвертой стены и переноса действия в зрительный зал. Интерактивный и иммерсивный театр, где действие развивается не в пределах сцены, а в зрительном зале, в наше время получает все более широкое признание.

Николай Васильевич Гоголь привлекает элементы внесценического пространства, выводит их с периферии в центр театрального действия, что актуально в наше время для многих театральных постановок. Например, спектакль Юрия Любимова «10 дней, которые потрясли мир». Спектакль в театре на Таганке был поставлен в 1965 году и там реализуется принцип

«театра в театре» по схожим с «Театральным разъездом...» принципам. Тем самым подтверждается, что наше исследование является актуальным на сегодняшний день и в перспективе.

Постдрама подразумевает под собой отход от привычных форм драматического театра и поиск новых оболочек для реализации задумки режиссера. Понятие в научный обиход ввел немецкий театровед Ханс-Тис Леманн, отразивший ряд стилистических черт и тенденций постдрамы конца 1960-х годов в книге «Постдраматический театр». Отметим, важный аспект, который заключается в сосредоточении режиссеров не на сюжете и тексте пьесы, а на взаимодействии зрителя и актера. Отсюда вытекает следующее важное понятие – партиципаторный театр.

Партиципаторный театр (в переводе с английского participation – «участие») – это формат спектакля, за развитие которого отвечает сам зритель. Здесь мы можем выделить характерные признаки: интерактивность, использование непривычных локаций для постановки, многообразие финалов, импровизационная игра актеров. Примером может послужить спектакль «Это тебе» московского режиссера Никиты Славича, который прошел в 2025 году в Третьяковской галерее.

Пьеса Н.В. Гоголя «Театральный разъезд после представления новой комедии» и лежащий в ее основе принцип «театра в театре» отражают важные аспекты не только эволюции формы русской драмы, но и современных возможностях театральной практики.

Под понятием современная театральная практика или среда мы понимаем масштабное явление культуры, которое развивается с конца XX века по настоящее время. В такой среде смешиваются традиционный и новаторский подходы. Режиссеры ищут нестандартные формы реализации своего замысла, такие как интерактивный театр, использование фото и видеопроекций, игра с визуальной составляющей спектакля. Таким образом, современная театральная практика – это поле, которое постоянно развивается

и реагирует, что является особенно важным, на изменения в общественной и культурной жизни общества.

Исследователи проявляют все больший интерес к тому, чтобы рассмотреть тексты Гоголя как паратеатральные. Методология нашего исследования опирается на работу Ю.В. Манна «Поэтика Гоголя. Вариации к теме», которая вышла в 1996 году. В ней поднимаются вопросы природы гоголевского смеха, специфика гротескного стиля писателя, новаторство Гоголя как драматурга и соотношение драматического и эпического начал в художественном мире писателя.

В поле нашего внимания находится еще статья О.Н. Купцовой «Театральный генезис и проблема сценичности “Театрального разезда”». Статья направлена на изучение текста пьесы «Театральный разезд...» в контексте ее возможного сценического воплощения. Автор статьи анализирует прием «театра в театре» на примерах европейской и русской драматургии, а пьеса рассмотрена как бесконечная «зеркальная галерея».

В 2015 году вышла статья К.М. Захарова «Развязка “Ревизора” как способ полемики с “Театральным разездом”». Это исследование непосредственно связано с темой выпускной квалификационной работы и рассматривает тексты, которые составляют приложения к первой комедии Н.В. Гоголя. К.М. Захаров прослеживает авторские сомнения и изменения авторской оценки собственных текстов, и саморефлексию.

Основой исследования также выступает статья А.Н. Зорина «Метатеатральность “Ревизора” и разносторонность гоголевского взгляда на театр». Работа важна для нас по нескольким причинам. Во-первых, материалом выступает здесь текст «Ревизора» с комментариями. Во-вторых, автор показывает, что комментарии отражают эволюцию интерпретаций Гоголем своей пьесы в пространстве и времени. Комментарии позволяют корректировать взгляд внутри самого театра и с позиции различных театральных пространств (сцена, ложи, фойе, лестница, гримерные). Гоголь

включает себя в жизнь пьесы и делает оценку произведения зависимой от его мнения.

Анализ ведется на основе издания текстов пьес «Ревизор» и «Театральный разъезд...» в 4 и 5 томах академического Полного собрания сочинений Н.В. Гоголя (2003, 2023).

Новизна работы в том, что мы рассматриваем текст Гоголя в рамках современной театральной практики и уже разработанного в литературоведении принципа «театра в театре», который реализует себя на разных уровнях поэтики Гоголя. Эти явления имеют свою историю и влияют на развитие театрального искусства. Исследование по выбранной нами теме позволит лучше понять и оценить их значение и влияние на современную театральную практику.

Важным для работы является поиск театральных элементов в кинофильмах, что позволяет расширить диапазон исследуемого материала.

Предметом нашего исследования стала драматургическая поэтика Гоголя, в частности, «Театральный разъезд после представления новой комедии». **Объектом** выступает драматургический принцип театра в театре, который реализуется в драматургических текстах Гоголя – «Ревизор» и «Театральный разъезд...».

Цель исследования: анализ пьесы «Театрального разъезда после представления новой комедии» Н.В. Гоголя и сюжетобразующей роли драматургического принципа «театра в театре» в контексте на современном этапе понимания возможностей драматургического текста.

Для достижения данной цели были поставлены следующие **задачи**:

- изучить принцип «театра в театре» как сюжетобразующий подход к организации драматургического повествования и его роль в развитии принципов театральной практики;
- выявить композиционные особенности пьесы «Театральный разъезд после представления новой комедии» Н.В. Гоголя;

- найти и проанализировать элементы театральности в киноэстетике – как проявление универсальности принципа «театр в театре» в искусстве;
- понять взаимоотношения театрального и метатеатрального в структуре пьесе.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка используемой литературы и интернет-источников.

Первая глава «Театрализация и поэтика Н.В. Гоголя» посвящена рассмотрению истории возникновения такого феномена как театр в театре. Опираясь на исторические факты, мы имеем возможность проанализировать как менялся театр и как трансформировался драматургический принцип «театра в театре» на фоне развития художественных систем. Наибольшую последовательную реализацию принцип получил в эпоху постмодернизма, но с опорой на принципы более ранних сценических форм, что также требует определенных терминологических уточнений. В этой главе анализируется влияние интересующего нас принципа на современную театральную практику. Еще один аспект, рассмотренный в главе, – это кинематограф. В фильмах мы ищем театральные элементы, чтобы проанализировать смежный с нашими объектом исследования принцип «театра в фильме» или «фильма в фильме».

Вторая глава работы «Поэтика пьесы Н.В. Гоголя “Театральный разъезд после представления новой комедии”» сосредоточена на практическом анализе собственно литературных возможностей реализации этого принципа в художественном мире великого писателя. В ней отражена история создания пьесы, контекст появления и этапы авторской работы над ней. Поскольку пьеса написана по случаю представления комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор», в этой главе мы остановимся на аспектах, которые затрагивают и первую комедию Гоголя тоже. Вторая глава открывается рассмотрением приложений к «Ревизору», так как исследуемая нами пьеса входит в них, затем затрагиваются критические отзывы на первую постановку «Ревизора». Вокруг премьеры комедии возник настоящий

ажитаж. Критики наперебой писали рецензии, отмечали в ней и положительные стороны, и отрицательные. Исходя из критических отзывов и появилась потребность создания пьесы «Театральный разъезд...», поэтому этот театрально-критический аспект анализа важен для нашей работы.

Что же касается текста пьесы, во второй главе рассмотрены ее композиционные особенности, проведен анализ отдельных сцен и выявлена реализация драматургического приема «театра в театре» в тексте «Театрального разъезда...» на фоне современной ей сценической и драматургической традиции.

Делая выводы, мы можем утверждать, что драматургический принцип «театра в театре» складывался на протяжении долгого времени. Благодаря вышеуказанному приему режиссеры-постановщики могут придать спектаклю новую своеобразную форму. Зрители оказываются не только вовлечены в театральный процесс, но и в праве решать какой будет финал.

Современный театр часто прибегает к использованию метатеатральности, тем самым расширяя поле театрального действия. Такие постановки несут в себе глубокую смысловую нагрузку, заставляя зрителя делать то, чего так отчаянно добивался Н.В. Гоголь – думать и анализировать действительность, а не развлекаться, сидя в зрительском зале. После таких спектаклей зрители выходят с «тяжелой» головой и могут встать на путь переосмысления своей жизни. Прием «театра в театре» оказывается крайне важным инструментом современной театральной практики.

Пьеса Н.В. Гоголя «Театральный разъезд...» – воплощение исследуемого нами принципа. Проведя анализ композиционных особенностей пьесы, мы можем сделать вывод о том, что метатеатральность ярко проявлена в пьесе. Такое умозаключение нам позволяет сделать присутствие автора в тексте и наличие ремарок-характеристик.

История создания гоголевской пьесы «Театральный разъезд...» протекает на фоне театрально-критических полемик вокруг первой постановки комедии «Ревизор». Критики отмечали, как и замечательную

глубину комедии, так и то, что это «отвратительная насмешка над Россией»¹. Критические отзывы, которые не проникали в суть замысла автора и не в полной мере смогли его раскрыть, становятся поводом к написанию пьесы, объясняющей все тонкости гоголевской мысли.

Текст строится по аналогии с классическим явлением театральной жизни XIX века – театральным разездом. Зрители выходят к каретам и обсуждают постановку. Здесь замечательно, то, как Гоголь отразил реальные споры критиков и переработал их в пьесу с присущей ему точностью и гротеском.

Пьеса «Театральный разезд...» мастерски работает с театральным пространством, затрагивая нетипичные уголки театра для воспроизведения сцен, – это и фойе, и лестницы, и пространство под ними. Особую роль в формировании метатеатральности играют ремарки пьесы, в которых Гоголь объединяет пространственные и афишные характеристики героев.

Мы не можем не отметить галерею героев пьесы, ведь прототипами некоторых служат реальные критики XIX века, которые писали статьи по поводу комедии «Ревизор». Это и Ф.В. Булгарин, и О.И. Сенковский, и В.Г. Белинский. Это размыкает принцип театральности и превращает диалог в фойе театра в аналог открытого литературного диспута, восходящего к принципам платоновского диалога.

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы можем говорить о связи с разными линиями традиций мировой драматургии, а также о новаторстве и даже реформаторстве драматургических принципов Николая Васильевича Гоголя, отразившихся в пьесе «Театральный разезд после представления новой комедии» и раскрывающей его уникальные отношения с театральной культурой.

¹Гоголь, Н.В. Полн. собр. соч. В 23 т. Т. 5. М. : Наука, 2023. С. 133.