

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра общего литературоведения и журналистики

«А.Н. Островский на современной провинциальной сцене. Потенциал

интерпретационных подходов (на основе постановок “Бешеные деньги” и
“Доходное место”»

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

Студентки 4 курса 411 группы
направления (специальности) «Филология» (профиль «Отечественная
филология (Русский язык и литература)»)

Института филологии и журналистики

_____ Королёвой Владимиры Вячеславовны _____

Научный руководитель

проф., д. филол. н., доцент _____

А.Н. Зорин

Зав. кафедрой

д. филол. н., профессор _____

В.В. Прозоров

Саратов 2026 год

Введение

Исследование посвящено анализу интерпретационных подходов к постановкам пьес А.Н. Островского «Бешеные деньги» и «Доходное место» на современной провинциальной сцене России. Актуальность работы обусловлена непреходящей остротой затрагиваемых в пьесах проблем — власти денег, коррупции, нравственного выбора и конфликта личности с социальной системой — а также особой ролью провинциального театра как культурного и просветительского института в регионах.

Пьесы Островского исторически заняли ключевое место в репертуаре провинциальных театров благодаря своей ориентации на широкую аудиторию, узнаваемым типажам и ситуациям из русской жизни, живой разговорной речи и бытовой достоверности. В современных условиях режиссёры ищут способы актуализировать классические тексты: переносят действие в иную эпоху, используют мультимедиа, меняют костюмы, сохраняя при этом психологическую глубину характеров и основную сюжетную линию. Такие эксперименты позволяют зрителям увидеть в классических сюжетах отражение сегодняшних проблем.

Цель работы — выявить потенциал интерпретационных подходов к постановкам указанных пьес на современной провинциальной сцене, проанализировав конкретные примеры и определив наиболее эффективные стратегии работы с классическим текстом.

Для достижения цели в исследовании решаются следующие **задачи**:

- изучение поэтики Островского с акцентом на особенностях конфликта, системе персонажей и речевых характеристиках;
- рассмотрение способов актуализации классики на провинциальной сцене (режиссёрские приёмы, сценография, актёрская игра);
- сбор и систематизация данных о постановках «Бешеных денег» и «Доходного места» в провинциальных театрах России за 2014–2026 гг.;

- анализ стилистических доминант постановок, включая ключевые режиссёрские решения и способы взаимодействия со зрителем;
- определение наиболее эффективных интерпретационных стратегий для раскрытия потенциала пьес в условиях провинциального театра.

Объект исследования — интерпретационные подходы в сценическом воплощении драматургического наследия А. Н. Островского, включая способы актуализации содержания, режиссёрские стратегии и приёмы взаимодействия с аудиторией.

Предмет исследования — смысловой потенциал пьес Островского, определяющий формы реализации различных интерпретационных подходов на современной российской сцене.

Материал исследования составляют постановки «Доходного места» и «Бешеных денег», осуществлённые в провинциальных театрах РФ в 2014–2026 гг. К анализу привлечены: видеозаписи спектаклей (при наличии); фотоматериалы постановок; программки и афиши с указанием состава творческой группы; зрительские отзывы из соцсетей и форумов; информация с официальных сайтов театров.

Географический охват материала позволяет выявить как общие тенденции в интерпретации пьес, так и региональные особенности сценического прочтения.

В работе используются **понятия** «актуализация» (операция, состоящая в адаптации к современности старого текста с учётом новых условий, вкуса публики и изменений фабулы, продиктованная эволюцией общества¹) и «интерпретация» (восприятие и переосмысление произведения искусства, раскрытие образа посредством индивидуального осмысления его содержания. Свое прочтение оригинала. Взгляд на то или иное событие, действие²).

¹Пави, П. Словарь театра / пер. с фр. — М.: Прогресс, 1991. — С. 11

²Кутьмин, С. П. Краткий словарь театральных терминов для студентов режиссёрской специализации / С. П. Кутьмин ; Тюменский государственный институт искусств и культуры, Кафедра режиссуры и актёрского мастерства. — Тюмень : [б. и.], 2003. — С. 18.

Структура ВКР включает введение, две главы (теоретическую и практическую), заключение, список литературы и использованных источников. Теоретическая глава посвящена анализу поэтики Островского и способов актуализации его произведений на современной сцене, в том числе специфике провинциального театра. Практическая глава содержит сбор и систематизацию данных о постановках за последние 10 лет, подробный разбор конкретных спектаклей и сравнительный анализ результатов. В заключении подводятся итоги исследования и формулируются выводы о потенциале интерпретационных подходов к пьесам Островского.

Глава 1 Актуальный литературоведческий контекст восприятия конфликта в драматургии А.Н. Островского

В первой главе рассматриваются теоретические основы изучения драматургии А.Н. Островского и способы её сценической актуализации.

В первом разделе **«Характерология и драматургическая поэтика А.Н. Островского»** отмечается, что Островский, целиком посвятивший себя театру, создал новаторскую драматургическую систему, центральным свойством которой является смещение фокуса с дворянского героя-идеолога на «человека простого сознания», выступающего в силу обстоятельств носителем нравственно-философских проблем. Как отмечает А.П. Скафтымов, важнейшее свойство конфликта и принцип характерологической организации драматургии Островского – в центре его пьес всегда присутствует жертва порочной социальной среды, как правило положительный герой, нередко выполняющий функцию медиатора, оказывающийся в конфликте с обществом³. Конфликт у Островского вырастает не из столкновения политических доктрин, а из глубинных противоречий жизни, при этом быт перестаёт быть фоном, становясь фундаментальной категорией, формирующей характеры и судьбы. Драматург

³ См: Скафтымов, А. П. Белинский и драматургия А. Н. Островского // Скафтымов, А. П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках / сост. Е. И. Покусаева, вступит. ст. Е. И. Покусаева и А. А. Жук. М.: Художественная литература, 1972. С. 457-526.

синтезирует новаторское содержание (жизнь купечества, чиновничества) с архаичными, традиционными формами (фольклор, обряд, устойчивая типажность), что позволило ему создать репертуар национального русского театра, где бытовые конфликты обретают общефилософское звучание.

По мнению Лакшина, Островский создал театр, который одновременно был зеркалом русской жизни и её художественной моделью. Его пьесы не устаревают, потому что в них схвачено самое главное – движение живой человеческой души в обстоятельствах повседневности, а форма, отточенная вековыми традициями народного зрелища, делает это содержание доступным и близким каждому поколению зрителей⁴.

Далее, в разделе **«Способы актуализации театрального произведения в современном российском театре. Реинтерпретация и креативная рецепция»** анализируются способы актуализации классических произведений на современной сцене. Как отмечает театровед А. М. Смелянский, «театр всегда существует в настоящем времени, даже когда говорит о прошлом»⁵. Это утверждение подчёркивает необходимость постоянного переосмысления драматургического материала.

К способам актуализации относятся перенос действия в современность, режиссёрская интерпретация, использование мультимедиа, перформативные практики, синтез жанров. Ключевыми понятиями выступают реинтерпретация (радикальное переосмысление устоявшихся трактовок с заострением противоречий) и креативная рецепция (активный диалог зрителя и режиссёра с текстом, при котором классика рассматривается как живой материал для творчества).

В третьем разделе **«Сценический текст как актуальная форма драматургии»** особое внимание уделено сценическому тексту как актуальной форме драматургии, в частности авторским ремаркам Островского. Как отмечают исследователи, «сценический текст – это

⁴Лакшин, В.Я. А.Н. Островский. - М.: Искусство, 1982. – С. 215

⁵Смелянский, А.М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. — М.: Артист. Режиссёр. Театр, 1999. — С. 45.

совокупность всех элементов драматического произведения, предназначенных для воплощения на сцене, включая как вербальные, так и невербальные компоненты»⁶.

Утверждается, что ремарки у драматурга не просто фиксируют технические параметры, но выполняют характерологическую, атмосферообразующую, композиционную и идейно-смысловую функции, являясь мостом между текстом и сценой. В.Я. Лакшин обращает внимание на то, что «Островский мастерски использует ремарки для создания „живой“ сцены. Его указания не ограничиваются чисто техническими деталями – они насыщены психологизмом и социальной наблюдательностью, что делает текст многомерным»⁷.

В современной практике (особенно в провинциальном театре) отношение к ремаркам эволюционирует: от точного следования указаниям до их творческой трансформации или замены пластическими решениями. Современная драматургия тяготеет к минимализму или метатекстовой игре с ремарками, что отражает общий сдвиг от иерархии «автор – режиссёр – актёр» к модели сотворчества. Наследие Островского, таким образом, предстаёт не как застывший канон, а как живой материал, открытый для переосмысления, включая такие, казалось бы, второстепенные элементы, как ремарки, что особенно важно для адаптации классики в современном театре.

Глава 2. Рецепция пьес А. Н. Островского «Бешенные деньги» и «Доходное место» на сцене российских региональных театров

Во второй главе представлены результаты эмпирического анализа сценической судьбы пьес А.Н. Островского «Бешенные деньги» и «Доходное место» на современной провинциальной сцене России за последние десять лет (2014–2026). Эмпирическую базу составили данные о постановках, рецензии, отзывы зрителей и материалы официальных сайтов театров.

⁶Пави П. Словарь театра / пер. с фр. — М.: Прогресс, 1991. — С. 89.

⁷Лакшин, В.Я. А.Н. Островский / В.Я. Лакшин. – 2-е изд., испр. и дол. - М.: Искусство, 1982. – С. 156.

Пьесы А. Н. Островского «Бешеные деньги» и «Доходное место» обладают рядом существенных фабульных сходств: центральной темой обеих произведений выступает алчность, отношение к деньгам и их влияние на общественные отношения. Однако анализ сценической рецепции этих пьес в современной театральной практике демонстрирует неоднозначные результаты в подходе к их интерпретации.

География постановок охватывает различные федеральные округа, однако наибольшая активность по «Бешеным деньгам» зафиксирована в Уральском округе. В кадровом составе режиссёров преобладают штатные специалисты, но для «Доходного места» характерно более частое приглашение столичных постановщиков (Владимир Мирзоев, Пётр Шерешевский, Даниил Чащин, Игорь Коняев, а также кинорежиссёр Дмитрий Астрахан), что подчёркивает статус этой пьесы как более престижного и сложного материала для интерпретации.

Анализ показал, что за указанный период было осуществлено 8 постановок «Бешеных денег» и 15 постановок «Доходного места». При этом в последние пять лет наблюдается рост популярности обеих пьес: 5 из 8 постановок «Бешеных денег» и 7 из 15 постановок «Доходного места» приходится именно на этот период, что говорит о неизменном или растущем зрительском интересе к драматургии Островского в провинции.

Примечательно, что при общей положительной динамике «Доходное место» ставится почти в два раза чаще, чем «Бешеные деньги», и данная тенденция сохраняется даже с учётом роста популярности обеих пьес в последние пять лет. Различие в востребованности пьес коррелирует с подходами режиссёров к их сценическому воплощению. «Доходное место» становится площадкой для жанровых и содержательных экспериментов: постановщики активно трансформируют форму, пробуют различные художественные решения и расширяют границы традиционной интерпретации. В свою очередь, «Бешеные деньги» чаще всего реализуются в рамках традиции фарсовой комедии, водевиля. Хотя такой подход

обеспечивает наделяет пьесу определённой зрительской симпатией, он одновременно ограничивает её сценический потенциал. Более того, приверженность жанру водевиля порой приводит к излишней вульгаризации отдельных постановок, что негативно сказывается на их художественной ценности.

Аналогичная проблема вульгаризации иногда затрагивает и постановки «Доходного места», однако в данном случае она связана преимущественно с предельно смелыми постмодернистскими интерпретациями, вызывающими неоднозначную реакцию аудитории. При этом разнообразие подходов к постановке «Доходного места» позволяет раскрыть заложенный в пьесе потенциал и привлечь внимание разных зрительских групп.

Смысловый анализ текстов показывает, что, несмотря на тематическую близость, пьесы различаются по проблематике и идейному послы. Обе работы сохраняют актуальность в современных условиях, но «Доходное место», на наш взгляд, оказывается ближе современному зрителю. Пьеса затрагивает более широкий спектр социальных и психологических проблем, поднимает злободневные вопросы морального выбора, трансформации жизненных приоритетов и влияния материальных ценностей на человеческую природу. В отличие от неё, «Бешеные деньги» концентрируются преимущественно на сатирическом изображении светского общества и его пороков, что делает произведение менее многогранным в плане проблематики.

Особенно ярко различия проявляются в системе конфликтов. В «Доходном месте» мы видим многослойное противостояние: не только между честными и корыстными чиновниками, но и внутренний конфликт главного героя, его борьбу с самим собой. Эта психологическая глубина делает пьесу более универсальной и понятной современному зрителю, который часто сталкивается с подобными дилеммами в своей жизни.

«Бешеные деньги», при всей своей остроте и сатиричности, больше сосредоточены на критике определённого социального слоя и его нравов.

Хотя тема денег и их влияния на человеческие отношения остаётся актуальной, пьеса в меньшей степени затрагивает экзистенциальные вопросы, которые сегодня особенно волнуют зрителей.

Интересно отметить, что в современных постановках «Доходного места» режиссёры чаще находят новые смыслы и актуальные трактовки. Спектакли нередко превращаются в исследование современных социальных проблем: коррупции, бюрократии, конфликта личных убеждений и профессиональной этики. При этом сохраняется психологическая достоверность характеров и глубина конфликтов.

В случае с «Бешеными деньгами» театральные постановки чаще придерживаются классической трактовки, делая акцент на сатирической составляющей. Хотя тема денег и их власти остаётся актуальной, отсутствие глубокого психологического конфликта ограничивает возможности для современных интерпретаций.

Таким образом, «Доходное место» демонстрирует более широкие возможности для сценической интерпретации и актуализации. Пьеса позволяет режиссёрам создавать спектакли, которые не только сохраняют классический текст, но и находят отклик в современном контексте, поднимая вечные вопросы человеческого существования и нравственного выбора.

Сравнительный анализ сценических интерпретаций пьес «Бешеные деньги» и «Доходное место» позволяет заключить, что их разная востребованность в современном театре обусловлена не только художественными особенностями самих текстов, но и стратегиями их сценического воплощения. «Доходное место» демонстрирует высокий потенциал для творческих экспериментов, раскрывая актуальные социальные и психологические проблемы, что обеспечивает пьесе устойчивую популярность у режиссёров и зрителей. «Бешеные деньги», несмотря на схожую тематику, ограничены жанровыми рамками фарса и водевиля, что снижает вариативность постановочных решений и, как следствие, ограничивает сценическую жизнь произведения. Таким образом, сочетание

глубокой проблематики и гибкости формы делает «Доходное место» более привлекательным материалом для современной театральной практики.

Заключение

Проведённое исследование позволило сделать ряд выводов о современном бытовании драматургии А.Н. Островского на провинциальной сцене. Установлено, что основная миссия провинциального театра по сохранению и развитию традиций национального сценического искусства не только сохраняется, но и приобретает новое звучание в современных условиях. Творчество Островского продолжает оставаться фундаментом репертуарной политики региональных театров, при этом режиссёры ищут новые способы актуализации классических текстов, опираясь одновременно на вечные нравственные ценности и современные художественные приёмы. Это позволяет привлекать молодую аудиторию и предлагать зрителю старшего поколения свежий взгляд на знакомые произведения.

Анализ практики постановок показал, что провинциальные театры успешно реализуют два основных подхода к работе с материалом: традиционный, сохраняющий исторический колорит и психологическую глубину, и модернистский, активно использующий элементы актуализации (перенос действия в современность, внедрение мультимедийных технологий). Негодование, с которым иногда встречаются осовремененные постановки, связано в большей степени с отдельными режиссёрскими решениями, а не с самой стратегией актуализации как таковой.

Практическая значимость исследования подтверждается тем, что современные постановки «Бешеных денег» и «Доходного места» демонстрируют высокую востребованность различных интерпретационных стратегий. Режиссёры успешно находят баланс между сохранением авторского замысла и поиском новых смыслов, актуальных для современного зрителя. Это позволяет зрителям увидеть параллели между XIX веком и

сегодняшним днём, осознать преемственность социальных проблем и поразмышлять над возможными путями их решения.

Культурно-просветительская функция регионального драматического театра в работе с драматургией Островского реализуется в вариативном воплощении стратегии поддержания связи времён и преемственности поколений, формирования нравственных ориентиров, развития эстетического вкуса зрителей, сохранения национальных театральных традиций. Ресурсный аспект показал, что даже в условиях ограниченных возможностей провинциальные театры способны создавать качественные постановки благодаря творческой изобретательности режиссёров, мастерству актёров, эффективному использованию сценических средств и глубокому пониманию специфики местной аудитории.

Социально-культурное значение работы с драматургией Островского на региональной сцене раскрывается через понимание того, что пьесы великого писателя остаются зеркалом современной жизни, помогают осмыслить актуальные этические проблемы, способствуют диалогу между поколениями и формируют культурную идентичность регионов. Перспективность направления исследования подтверждается тем, что провинциальный театр продолжает оставаться важным институтом культурной жизни регионов, а драматургия Островского предоставляет богатый материал для новых интерпретаций. Современные постановки доказывают, что классика способна говорить с сегодняшним зрителем на понятном ему языке, сохраняя при этом свою художественную ценность, что открывает широкие возможности для дальнейшего изучения механизмов адаптации классического наследия.