

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра русской и зарубежной литературы

**«Чеховская «Чайка» в сценических версиях Б. Ливанова и П.
Сафонова»**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 412 группы
направления 45.03.01 – Филология
Института филологии и журналистики

Юркиной Виктории Андреевны

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

подпись, дата

Ю.Н. Борисов
инициалы, фамилия

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

подпись, дата

Ю.Н. Борисов
инициалы, фамилия

Саратов 2024 год

ВВЕДЕНИЕ

Пьесы Антона Павловича Чехова не теряют свою актуальность и в наши дни. Они затрагивают вечные темы и вопросы морали, которые важны для любого человека. Кроме того, пьесы Чехова мастерски описывают характеры героев, их эмоции и отношения друг с другом. Произведение А.П. Чехова «Чайка» (1896 год) является неотъемлемой частью мировой драматургии и остается объектом постоянного внимания исследователей и творческого воображения театральных режиссеров. Среди многочисленных интерпретаций «Чайки» выделяются постановки Бориса Николаевича Ливанова и Павла Валентиновича Сафонова, двух выдающихся режиссеров, чьи работы оказали значительное влияние на развитие современного театрального искусства. В своих постановках они представили собственные трактовки произведения, освещая различные аспекты сюжета, символики и эстетики, внесли существенный вклад в понимание и интерпретацию этой классической пьесы.

Настоящая работа направлена на исследование и сопоставление постановок «Чайки» Б.Н. Ливанова и П.В. Сафонова с целью выявления и анализа особенностей их режиссерских концепций, творческих приемов и художественных решений. **Актуальность** темы дипломной работы, посвященной постановкам «Чайки» А.П. Чехова в интерпретации Б.Н. Ливанова и П.В. Сафонова, проявляется в контексте их значимости для современного театрального искусства и литературного контекста. Своеобразные интерпретации литературных произведений позволяют переосмыслить и обновить уже известные драматургические тексты, открывая новые грани и глубины их содержания.

Целью данной работы является анализ и сопоставление постановок «Чайки» А.П. Чехова в интерпретации Б.Н. Ливанова и П.В. Сафонова с целью выявления особенностей режиссерских концепций и их влияния на восприятие и интерпретацию классического произведения. Для достижения этой цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Изучить художественные принципы А.П. Чехова в контексте русской драматургии;
2. Проанализировать особенности постановок «Чайки» А.П. Чехова в интерпретации Б.Н. Ливанова и П.В. Сафонова с точки зрения режиссерской концепции, актерской игры, декораций и общего эстетического восприятия;
3. Выявить сходства и различия в подходах к интерпретации произведения, а также визуальных и эмоциональных аспектах представления сценичного произведения.
4. Оценить рецепцию и проанализировать отзывы на постановки «Чайки» Б.Н. Ливанова и П.В. Сафонова со стороны театральной критики и зрителей.

Результатом исследования является сравнительный анализ постановок «Чайки» Б.Н. Ливанова и П.В. Сафонова, выявление их особенностей и влияния на современное театральное искусство, а также расширение научного понимания эстетических и художественных аспектов классической драматургии.

Методологической базой дипломной работы послужили труды исследователей А.П. Скафтымова¹, А.Г. Головачевой², В.В. Гульченко³

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников (39 единиц).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава I. Драматургические принципы А.П. Чехова и их воплощение в пьесе «Чайка».

¹ Скафтымов А. П. К вопросу принципам построения пьес А. П. Чехова // Скафтымов А. Нравственные искания русских писателей. – М. : Худож. лит., 1972. С. 404-435.

² Головачева А.Г. «Чайка» А.П. Чехова: Поэтика. Проблематика. Литературно-театральный контекст: Монография. М.: ИНФРА-М, 2022. 235 с.

³ Гульченко В. В. «Чайка». Продолжение полета: По материалам Третьих международных Скафтымовских чтений «Пьеса А. П. Чехова “Чайка” в контексте современного искусства и литературы» – к 120-летию со дня написания и 125-летию со дня рождения А. П. Скафтымова (Саратов, 5–7 октября 2015 г.): Коллективная монография / Гл. ред. В. В. Гульченко . – М. : ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2016. – 448 с.

Первый параграф посвящен рассмотрению драматургических принципов А.П. Чехова и его новаторству в драматургии. Выделяются унаследованные им традиции от Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева и А. Н. Островского. Опираясь на опыт своих предшественников, Чехов органично соотнес традиции писателей и драматургов в своих произведениях, тем самым, привнес новые аспекты и подходы к литературному процессу. Новаторство А.П. Чехова заключалось в реформировании драматургического конфликта, который образовывался из отсутствия традиционного конфликта или интриги и изображения повседневной, «негероической» концепции человеческой жизни. В его основные драматургические принципы входит своеобразное построение диалога между героями, обилие пауз, наличие «подводного течения», сосредоточение не на атмосфере пьесы, а на внутреннем мире героев.

Во **втором параграфе** выявляется наличие драматургических принципов и новаторства А.П. Чехова в пьесе «Чайка». Отмечается использование автором ремарок, обозначающих интонационные паузы и зоны молчания, которые придают глубину и многозначность сценам. Эти паузы служат важным инструментом для передачи скрытых смыслов и психологических нюансов, усиливая драматическое воздействие и создавая эффект изолированности персонажей. Также в параграфе отмечается, что пьеса «Чайка» стала важным этапом в драматургии Чехова, в которой он стремился передать повседневную жизнь и внутренние конфликты персонажей, смещая акцент с внешних событий на их психологические переживания. Примеры использования пауз в диалогах героев демонстрируют важность недосказанности и драматического напряжения. Такие паузы помогают глубже раскрыть характеры героев и их отношения. Исследователи, такие как А.П. Скафтымов⁴, обращают внимание на то, что в пьесах Чехова отсутствует центральный герой, вокруг которого строится сюжет. Вместо этого автор концентрируется на повседневной жизни и взаимоотношениях персонажей. В «Чайке» нет выраженной конфликтности, а

⁴ Скафтымов А. П. К вопросу принципах о построения пьес А. П. Чехова // Скафтымов А. Нравственные искания русских писателей. – М. : Худож. лит., 1972. С. 404-435.

герои часто сталкиваются с разрывом между своими желаниями и реальностью. Исследователь С. Д. Балухатый⁵ отмечает, что «Чайка» представляет собой психологическую драму, в которой акцент делается на внутренние переживания и конфликты героев. Важные события происходят за сценой или описываются через диалоги, создавая атмосферу скрытого драматизма. Благодаря исследователю А. Головачевой⁶, в пьесе выявляется повторяющийся лейтмотив чайки, который для каждого персонажа имеет свое собственное значение. Он развивается на протяжении всей пьесы и переосмыляется героями в IV действии. Чехов использует символические образы, такие как чайка, чтобы подчеркнуть основные темы пьесы, например, стремление к свободе и мечтам. Образ чайки, который интерпретируется каждым персонажем по-своему, символизирует их надежды и трагедии.

Глава II. Особенности сценической интерпретации пьесы «Чайка»

А. П. Чехова.

В первом параграфе главы исследуются ранние спектакли пьесы «Чайка» на сценах Александринского театра в Санкт-Петербурге (1896 год) и МХТ (1898 год). На основе мемуаров определяются причины неудачной постановки в Александринском театре, которые заключаются в особых традиционных правилах драматургического искусства того времени. Приводятся воспоминания из дневников А.С. Суворина, а также из писем И.Н. Потапенко, В. И. Немировича-Данченко, А.И. Сумбатова-Южина о данном спектакле.

После неудачной постановки пьесы в Санкт-Петербурге, спустя два года, возродить «Чайку», вместе с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко, взялся и Константин Сергеевич Станиславский. В параграфе рассматриваются особенности данного спектакля, процесс создания и методы работы режиссеров с актерами. В данной постановке режиссеры учли все особенности пьесы: паузы, в которых отображались недоговоренные чувства, тонкие психологические

⁵ Балухатый С.Д. Проблемы драматургического анализа. Чехов. – Л.: Академия, 1927. – 186 с.

⁶ Головачева А.Г. «Чайка» А.П. Чехова: Поэтика. Проблематика. Литературно-театральный контекст: Монография. М.: ИНФРА-М, 2022. 235 с

нюансы персонажей, их внутренние конфликты и эмоциональные переживания. Приводятся воспоминания Вл. И. Немировича-Данченко, в которых он описывал расположение каждой декорации, ее функцию в спектакле и значение. Отмечается положительное отношение публики к данному спектаклю на основе мемуаров: *«публика переставала ощущать театр... <...> На сцене было то, о чем так много лет мечтали беллетристы, посещавшие театр, была «настоящая», а не театральная жизнь в простых человеческих и, однако, сценических столкновениях»⁷.*

Во **втором параграфе** выделяются различные подходы к сценической интерпретации пьесы «Чайка». Так, исследователь В.Я. Лакшин отмечает «лиричность» «Чайки», которая проявляется в уникальной способности Чехова создавать атмосферу, где настроение и чувства героев передаются через их взаимодействие с окружающей средой и друг с другом. Данное наблюдение было необходимо для правильной интерпретации пьесы в театре. Также, важной частью сценической интерпретации чеховских пьес стало применение различных подходов. Были выделены правила, определенные Вл. И. Немировичем-Данченко для работы с труппой, которые в дальнейшем применялись в ходе репетиций и подготовке к спектаклю «Чайка». Помимо традиционных подходов к интерпретации данной пьесы, были рассмотрены современные режиссерские трактовки, которые склонны к деконструкции классического текста, используя элементы постмодернизма и экспериментального театра. Примеры таких постановок включают работы Дмитрия Крымова, Кирилла Пирогова и Юрия Бутусова, которые реализуют новые подходы к сценической интерпретации пьесы. Бутусов, например, применяет нелинейный театр, совмещающий различные временные пласты и пространства для раскрытия внутреннего мира персонажей. Со временем пьеса Чехова приобрела свойство вариативности, а также возможность отхода от тех

⁷ Немирович-Данченко Вл. И. Рецензии. Очерки, Статьи. Интервью. Заметки. 1877— 1942. М. : ВТО, 1970. - 368 с.

правил режиссеров, которые в свое время были уникальными для этого спектакля.

Глава III. Интерпретация «Чайки» на сцене двух московских театров.

В первом параграфе анализируется телеспектакль Бориса Ливанова «Чайка» 1974 года на сцене Московского Художественного Академического театра им. Горького. Сценография и режиссерские решения Ливанова были устремлены к максимальной аутентичности, создавая атмосферу, близкую к духу оригинального текста Чехова. Несмотря на близость постановки к пьесе, Борис Ливанов привнес собственные аспекты в данный спектакль. В ходе анализа были выделены следующие особенности постановки:

1. Наличие мелодраматических элементов, заключающиеся в обилии сентиментально-романтических эпизодов, что противоречило изначальному замыслу чеховской «Чайки» и его принципу «повседневности».
2. Изменение оригинального текста пьесы: были удалены некоторые реплики Нины Заречной в монологе о Мировой Душе, рассказ Тригорина о своей писательской молодости; внесены правки из ранних редакций пьесы (философские размышления Медведенко, юмористические вставки Шамраева); откорректирована фраза Аркадиной – в III действии дает рубль не «на троих», как было в пьесе, а «на всех».
3. Равномерное распределение акцента на героях. Яркие образы и хорошую актерскую игру Маши Шамраевой (Ирина Мирошниченко) и Ирины Аркадиной (Ангелина Степанова), разбавляют роли Сорина (Галикс Колчицкий), Шамраева (Михаил Болдуман) и Тригорина (Леонид Губанов). Данный аспект соответствовал приему децентрализации в чеховских пьесах.
4. В спектакле был сохранен принцип «несценичности»: события, решающие судьбу героев, происходили за кулисами.
5. Главный символ пьесы чайка изображался через труп птицы и преображался, согласно каноническому тексту, в чучело.

6. Использование фоновых звуков для усиления атмосферы тревожности, акцент на внутренние конфликты и напряжение среди персонажей. Так, звуковые эффекты в виде воющей собаки и грозы становятся своеобразным рефреном, символизирующие неизбежное приближение трагических событий и эмоциональную нестабильность героев.

Также, в параграфе были приведены отзывы на спектакль, которые отмечали незначительное изменение оригинального текста, традиционализм в актерской игре и наличие романтической драмы.

Во **втором параграфе** анализируется спектакль Павла Сафонова «Чайка» 2003 года на сцене театра им. Е.Б. Вахтангова. Постановка отличалась сочетанием классической драматургии с современными сценическими решениями, создавая уникальное художественное видение пьесы.

В ходе анализа спектакля были выявлены следующие особенности пьесы:

1. Своеобразное сценическое оформление. Сафонов представил действие пьесы на фоне домашнего театра Кости Треплева с необычными декорациями, такими как огромная каменная арка и массивная лестница. Зрительские места были расположены не вдоль рампы, а сбоку, что отличалось от канонического спектакля Немировича-Данченко. Вместо стульев использовались каменные шары, а геометрические фигуры служили частью сценографии.
2. Отход от традиционных актерских методов. В спектакле артисты гиперболизировали свои эмоции, а также, для достижения данной цели, были использованы элементы художественной акробатики. Особое внимание уделяется актерской игре Владимира Епифанцева, исполняющего роль Кости Треплева. Сафонова данный герой приобретает стержень и мужество, уверенно выражает свои мысли, в то время как у Ливанова этот персонаж предстает более нежным, трогательным и неубедительным в своих заявлениях о «новых формах» в театре
3. Символ чайки, проходящий через всю пьесу Чехова, у П. Сафонова проявляется по-особенному: в постановке нет чучела или тупа птицы. Но

образы, напоминающие чайку, в спектакле присутствуют: это отображается в танце Нины Заречной (Анна Ходюш) и Тригорина Сергей Маковецкий) – пара, с помощью пластики рук изображает полет птицы. Кроме того, разглядывая письма Заречной, Костя Треплев превращает листы бумаги в порхающие крылья. Помимо чайки, в спектакле, в отличие от пьесы, появляется новый символ в виде железной маски, который играет ключевую роль в IV действии спектакля.

4. В спектакле Павел Сафонов нашел необычное решение для раскрытия образа Аркадиной (Людмила Максакова). Чтобы подчеркнуть ее значимость и принадлежность к высшему обществу, Ирина появляется из зрительного зала в окружении своей свиты: это Медведенко, снимающий актрису на старую видеокамеру, и Шамраев, восхваляющий Аркадину. Также, в сценах с ее участием, режиссер решил использовать восточную музыку. Например, когда актриса изображает себя 15-летней девочкой, ее сопровождают мелодии, создающие экзотическую и загадочную атмосферу. Это решение можно увидеть также в эпизоде, где Аркадина борется за внимание Тригорина. Мизансцена выполнена в стиле фарса: Аркадина украшает себя дорогими вещами — например, надевает шкуру лисы (делает актриса это во время фразы *«люди у тебя как живые»*, что создает дополнительный комический эффект) и кольцо с бриллиантами, небрежно преображает себя с помощью макияжа и таким образом завоевывает Тригорина, вооруженного белым флагом.
5. Также, в спектакле Павел Сафонов показывает свою концепцию финала. Заречная, как и Треплев, кончают свою жизнь смертью: Константин укрывает погибшую Нину снегом, а затем стреляется на сцене, нарушая принцип «несценичности» Чехова.

В параграфе были приведены отзывы зрителей и критиков, которые высоко оценили актерскую игру и необычные режиссерские решения Сафонова, отмечая, что постановка позволила глубже понять чеховскую «Чайку». Однако финальная сцена вызвала смешанные отзывы, некоторые критики посчитали ее

недостаточно убедительной. В целом, спектакль был признан достойным, но не оказавшим значительного влияния на театральное искусство. Сафонов смог передать комичность пьесы, что было важным элементом для Чехова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Литературное и театральное искусство оказывают значительное влияние друг на друга, образуя важное культурное и историческое наследие. Театральный контекст позволяет раскрыть глубину литературных произведений через визуальные и эмоциональные средства, оживляя текст на сцене и делая его доступным для широкой аудитории. Пьеса «Чайка» Антона Павловича Чехова не стала исключением для многих режиссеров XX и XXI века, став предметом многочисленных интерпретаций и сценических воплощений.

В данном дипломном исследовании была проведена сравнительная аналитика сценических интерпретаций пьесы Антона Павловича Чехова «Чайка», поставленных Борисом Ливановым и Павлом Сафоновым. Проведенный анализ позволил выявить значимые различия и сходства в художественных подходах режиссеров, их видение драматургического материала и методы работы с актерами. Также, были определены драматургические принципы Чехова в пьесе, рассмотрена сценическая история и основные подходы к интерпретации «Чайки».

Режиссерская концепция Бориса Ливанова отличается тщательной проработкой психологических нюансов в поведении персонажей, наличием мелодраматических элементов в постановке, а также использованием ранних редакций, что сказалось на изменении оригинального текста пьесы. Ливанов акцентирует внимание на внутреннем мире героев, их взаимоотношениях и скрытых мотивациях, что позволяет зрителю глубже понять сложность и многогранность чеховской драматургии.

Павел Сафонов, в свою очередь, предложил более современную и смелую интерпретацию «Чайки», экспериментируя с формой и визуальными средствами выражения. Его постановка отличалась яркими сценографическими решениями

и нестандартными актерскими работами, что создавало новый ракурс восприятия знакомого произведения.

На основании исследования, можно сделать вывод, что литературное и театральное искусство в их взаимодействии открывают новые горизонты для интерпретации классических произведений. Оба режиссера, Ливанов и Сафонов, по-своему обогатили литературное наследие Чехова, демонстрируя, что «Чайка» продолжает вдохновлять театральных деятелей на новые творческие концепции, независимо от времени и культурного контекста.